

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Уральский государственный педагогический университет»
Институт музыкального и художественного образования
Кафедра художественного образования

**ДИЗАЙН УЧЕБНОГО ПОСОБИЯ
ДЛЯ УЧАЩИХСЯ МЛАДШИХ КЛАССОВ**

Выпускная квалификационная работа

Квалификационная работа
допущена к защите
зав. кафедрой

дата

подпись

Исполнитель:
Чекушкина Александра
Михайловна
обучающаяся ДКГ-1501z группы

подпись

Руководитель:
Кардашев Арсен Владимирович,
доцент кафедры
художественного образования

подпись

Екатеринбург 2020

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ.....	3
ГЛАВА I. АНАЛИЗ ПРОЕКТНОЙ СИТУАЦИИ.....	6
1.1. Предпроектный анализ ситуации	6
1.2. Общие требования к оформлению книжных изданий	9
1.3. Анализ аналогов	15
1.4. Портрет потребителя	29
ГЛАВА 2. ОПИСАНИЕ ПРОЕКТНОЙ КОНЦЕПЦИИ.....	35
2.1. Проектные задачи	35
2.2. Описание формального решения	37
ЗАКЛЮЧЕНИЕ	60
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ	62
ПРИЛОЖЕНИЕ	65

ВВЕДЕНИЕ

В связи с тем, что в настоящее время выпускается большое количество обучающих изданий, создать то, что будет сочетать в себе интерес, пользу и оригинальность одновременно, становится все сложнее. Актуальность художественно-творческого проекта определена потребностью создания конкурентоспособного графического пособия, которое сможет стать полезным в учебе и заинтересовать обучающихся. Дизайн разрабатываемого учебного пособия должен сочетать в себе основную идею, заключенной в книгу и поддерживать интерес читателя, развивая и формируя положительное понимание при помощи правильно выбранных иллюстративных образов.

Данное учебное пособие включает в себя актуальный теоретический и практический материал по учебному предмету «Основы изобразительного искусства», содержит дидактический раздел (тесты, упражнения, творческие задания, примеры, итоговые работы) для самоконтроля учащихся. Композиционно грамотное, современное и оригинальное оформление делает издание привлекательным, пробуждает интерес к внимательному изучению изложенной информации, а также стимулирует желание заниматься творческой деятельностью. Дизайн и оформление учебного пособия, в совокупности с грамотно составленным текстовым материалом, играют важную роль в передаче практического и теоретического опыта обучающимся. Данное учебное пособие разрабатывается для использования в качестве основного учебного материала на занятиях в учреждениях дополнительного образования, так и для самостоятельного изучения и освоения теоретико-практического материала в рамках дисциплины «Основы изобразительного искусства».

Изучение основ изобразительного искусства позволит детям приобрести начальные навыки практической художественной деятельности,

необходимые для формирования интересов и выявления склонностей ребенка к творчеству и искусству, а грамотно структурированное учебное пособие по предмету «Основы изобразительного искусства» существенно упростит изучение данной дисциплины. Преобладание наглядного материала в данном учебном пособии окажет положительное воздействие на развитие у обучающихся мотивации к изучению школьного предмета «Основы изобразительного искусства».

Цель художественно-творческого проекта: разработать проект уникального образно-графического оформления учебного пособия для изостудии при гимназии № 99.

Объект художественно-творческого проекта: учебное пособие по предмету «Основы изобразительного искусства».

Предмет художественно-творческого проекта: технология создания дизайна учебного пособия по предмету «основы изобразительного искусства»

Задачами художественно-творческого проекта являются:

- 1) Изучить научную литературу по теме исследования.
- 2) Изучить аналоги оформления книг и учебных пособий.
- 3) Обосновать концептуальную сторону проекта.
- 4) Разработать макет учебного пособия.
- 5) Подготовить макет к печати (препресс).

Ключевые слова: УЧЕБНОЕ ПОСОБИЕ, ПЯТНО, ГРАФИКА, ЦВЕТОВОЕ РЕШЕНИЕ, ДЕКОРАТИВНОЕ ИСКУССТВО, МЛАДШИЙ ШКОЛЬНЫЙ ВОЗРАСТ, ОБЛОЖКА, ШМУЦТИТУЛ, ЭЛЕМЕНТ, СОДЕРЖАНИЕ, ИЛЛЮСТРАЦИЯ.

Для достижения цели и задач художественно-творческого проекта использовался комплекс следующих **методов**:

- *теоретических*: изучение литературы по особенностям верстки и дизайну книгопечатной продукции, анализ аналогов, обобщение проектных проблем, поиск стилового и концептуального решения;
- *эмпирических*: изучение передового педагогического опыта, макетирование, эскизирование, художественная визуализация.

Технические средства, используемые в процессе выполнения проекта: персональный компьютер с операционной системой Microsoft Windows 7, , дигитайзер Apple pencil 1, iPad 2019.

Программное обеспечение:

- Adobe Photoshop;
- Procreate.

Практическая значимость проекта заключается в возможности использования материалов художественно-творческого проекта в качестве основного учебного материала на занятиях по дисциплине «Основы изобразительного искусства» в изостудии при гимназии № 99. Дипломная работа носит прикладной характер и может быть использована в различных учреждениях дополнительного образования.

Структура работы. Выпускная квалификационная работа состоит из содержания, введения, трех глав, заключения, списка литературы и приложения, трех планшетов 600x800 см.

ГЛАВА 1. АНАЛИЗ ПРОЕКТНОЙ СИТУАЦИИ

1.1. Предпроектный анализ ситуации

В настоящее время учебное пособие является одним из основных средств, активно применяемых в процессе обучения детей. Учебное пособие «Основы изобразительного искусства» разрабатывается для изостудии при гимназии № 99. В изостудии реализуется дополнительная образовательная программа для детей в возрасте 6-10 лет по направлению «Основы изобразительного искусства». В рамках данной дополнительной образовательной программы изучается дисциплина «Основы изобразительного искусства», целью которой является приобретение учащимися начальных умений и навыков практической художественной деятельности. Наряду с аудиторными занятиями, в процессе обучения детей художественному творчеству необходимо использовать большое количество наглядного материала и учебных пособий с описанием художественных приемов для эффективного понимания и усвоения основ изобразительного искусства не только на аудиторных занятиях, но и в процессе самостоятельной подготовки.

На занятиях по предмету «Основы изобразительного искусства» учащиеся знакомятся с различными графическими и живописными материалами, учатся выполнять работы в технике гуаши, акварели, темпера, акриле, карандаше, туши на бумаге и на холсте. В процессе обучения у детей формируется понимание предметно-пространственных художественных методов, которое достигается посредством выполнения работ в жанрах натюрморта и пейзажа. В изостудии проводятся аудиторные практические занятия и различные мастер-классы по декоративно-прикладному искусству. Средствами дизайна можно повысить востребованность и интерес детей к разрабатываемому пособию.

Основываясь на определении, указанном в ГОСТ 7.60–2003 «Издания. Основные виды. Термины и определения», учебное пособие – «это учебно-теоретическое издание, официально утвержденное в качестве данного вида издания, соответствующее учебной программе, частично или полностью заменяющее или дополняющее учебник. Каждый раздел учебного пособия сопровождается контрольными вопросами и/или заданиями обучающего характера, призванными помочь в освоении знаний по дисциплине».

Основы изобразительной грамотности как дисциплина в учреждениях дополнительного образования имеет художественную направленность, потому разрабатываемое оформление для учебного пособия должно отражать суть предмета.

Дизайн учебного пособия по основам изобразительного искусства разрабатывается в соответствии с техническими условиями создания детской учебной литературы, а также с учетом современных тенденций в области полиграфического дизайна. При разработке учебного пособия также учитываются психологические особенности учащихся возраста 6-10 лет.

Актуальные для настоящего времени теоретические и наглядные материалы, содержащиеся в учебном пособии, должны быть скомпонованы и оформлены в соответствии с композиционными принципами, которые являются ключевыми для успешного восприятия и освоения основ материала. От того, насколько визуально красиво и профессионально выполнено художественное оформление, во многом зависит отношение обучающихся к пособию.

При разработке визуального образа данного учебного пособия необходимо учесть, что он не должен противоречить содержанию, а должен подчеркивать и дополнять изложенный материал, заинтересовывая учащихся, вызывая в них желание продолжать заниматься творчеством и развивать собственные художественные навыки. Создание оригинального стиля

оформления и грамотный выбор материалов придает книге эстетичный внешний вид и усиливает желание обучающихся использовать книгу в процессе получения знаний.

Учебное пособие должно содержать в себе:

- дизайн-концепцию, отражающую основной замысел проектной работы и объясняющую концептуальные принципы и приемы решения проектных задач;
- обложку, способную привлечь внимание потенциального пользователя пособия, и отражающую основной замысел издания.
- макет страниц;
- набор шрифтового оформления, в состав которого входят несколько гармонично сочетающихся шрифтов для оформления основного текста, примечаний, заголовков и прочих текстовых элементов;
- качественные тематические иллюстрации, помогающие лучше понять изложенный материал, демонстрирующие процесс творческой деятельности либо конечный результат;
- хорошую цветопередачу;
- описательные и пояснительные тексты по темам;
- деление на разделы и удобную навигацию для ориентировки в тексте.

Разрабатываемое учебное пособие по дисциплине «Основы изобразительного искусства» является книжным изданием, а значит должно соответствовать общим требованиям, предъявляемым к изданиям такого типа.

1.2. Общие требования к оформлению книжных изданий

Главный принцип книжного дизайна – это единство оформления и содержания книги. Задача дизайнера, занимающегося разработкой книжного оформления, состоит в том, чтобы формальное решение оформления не становилось важнее текста и не искажало его восприятие.

При создании оригинал-макета учебного пособия для детей учитывалась специфика разработки детских книжных изданий. Соблюдение конструктивных требований, обеспечивающих единство совместимости визуальной и информативной части, увеличивают вероятность создания удачного учебного пособия.

Примерная конструкция учебного пособия по дисциплине «Основы изобразительного искусства» содержит в себе обложку, корешок, форзац, титульный лист, контртитул, линии трехсторонней обрезки.

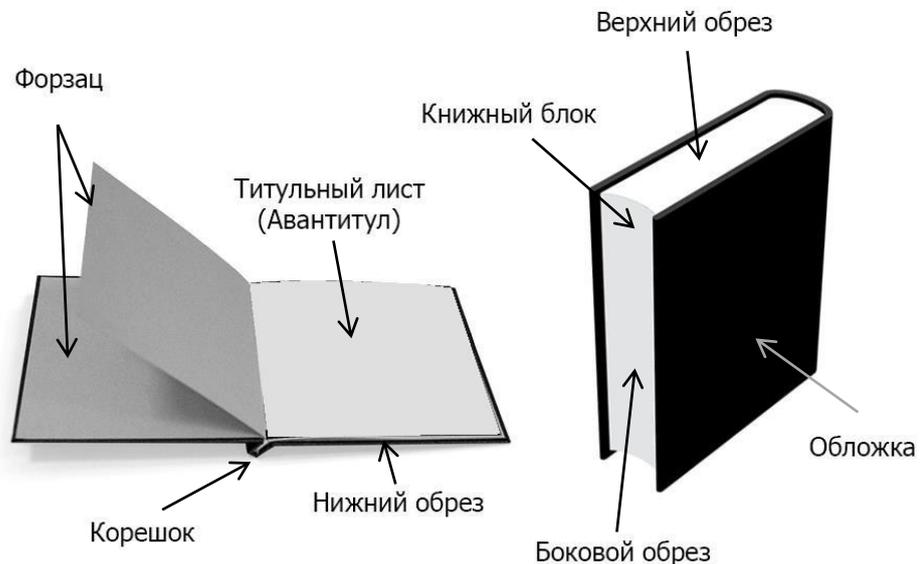

Рис. 1.2.1. Строение книги

Одним из важнейших компонентов строения учебного пособия по дисциплине «Основы изобразительного искусства» является обложка,

которая выступает защитой книжного блока от повреждений. Также обложка – это то, на что первое обращает внимание любой потребитель. Именно обложка книги производит первое впечатление и во многом предопределяет судьбу всего издания – либо заинтересует потенциального потребителя, либо останется незамеченной. Обложка данного учебного пособия изготавливается из плотной бумаги или мягкого картона, на котором размещаются главные сведения о книге – название, сведения об авторе, издательство и другие, в зависимости от вида книжного издания. Обложка гармонично сочетается с остальным оформлением книги и не противоречит внутреннему содержанию и общему замыслу издания.

Форзацем называется сфальцованная бумажная заготовка, подходящая под формат необрезанного книжного блока. Форзац используется для соединения книжного блока с обложкой, который одновременно так же несет в себе декоративную функцию, скрывая места крепления переплета.

Титульный лист, или авантитул представляет собой начальную страницу учебного пособия, прикрепленную к форзацу, на которой указывается название, фамилия и инициалы автора, издательство, место и год издания. Титульный лист должен соответствовать остальному оформлению книги, так как является неотъемлемой частью издания и, своего рода, его вступлением. При оформлении изданий часто используют и контртитул, который располагается на соседней с титулом странице, и может содержать в себе какое-либо изображение, подходящее под тематику книги, или портрет автора. Следом за титульным листом располагается страница с выходными сведениями.

После страницы с выходными сведениями, в зависимости от типа издания, могут находиться содержание, обращение автора к читателю, введение или какое-либо подходящее изображение, после чего следует

основная часть, в которой изложены теоретические и практические материалы.

Подготовкой иллюстраций для пособия могут заниматься разные люди: это могут быть как художники-оформители, дизайнеры, так и авторы текста. Изображения, используемые при оформлении книжных изданий, могут быть получены с помощью сканирования рисунков, выполненных в традиционной технике, так и созданы с помощью средств компьютерной графики и фотографии.

Текст данного учебного пособия, включающий в себя аннотацию, содержание, введение, основные учебные материалы, задания и примечания, создан автором-составителем, распределен на главы и подразделы и систематизирован. В современном оформлении печатной продукции применяют деление разделов книги посредством использования специальной титульной страницы раздела, который называется шмуцтитлом.

Под шрифтовым оформлением текста понимается комплекс параметров, определяющих удобочитаемость издания (См. рис.1.2.2). Текст считается удобочитаемым, если при чтении не развивается зрительное утомление. Шрифтовое оформление данного учебного пособия выбрано с учетом всех особенностей использования пособия в реальной жизни.

Данное пособие разрабатывается как одно из основных средств, используемых в процессе получения дополнительного образования по дисциплине «Основы изобразительного искусства», потому подразумевается его частое использование на аудиторных занятиях и в процессе самоподготовки.

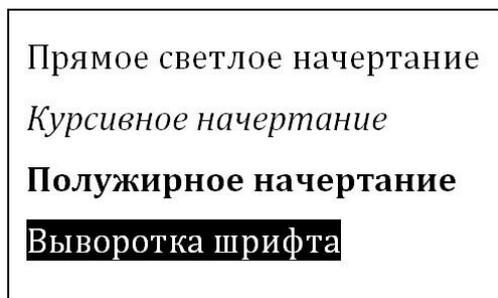

Рис.1.2.2. Примеры начертания шрифта.

После систематизации текстового и иллюстративного материала и выбора шрифтового оформления, дизайнеру необходимо выбрать подходящий формат издания (См. рис. 1.2.3). к

Самыми удобными в использовании считаются книги форматом 3:2 и 4:3. Также следует учитывать не только соотношение сторон книг, но и их размер. К примеру, книги шире 25 сантиметров проблематично положить в школьный рюкзак или сумку, трудно хранить на полке. Потому уже при выборе формата дизайнеру необходимо учесть, как сделать пособие удобным в использовании, ношении и хранении в повседневной жизни.

Печатная бумага (см) и доля листа	Издание после обрезки (мм)	Печатная бумага (см) и доля листа	Издание после обрезки (мм)
Основные		60 X 90/32	107 X 140
84 X 108/8	265 X 410	60 X 84/32	100 X 140
70 X 108/8	265 X 340	Дополнительные	
70 X 100/8	245 X 340	60 X 100/8	245 X 290
60 X 90/8	220 X 290	84 X 100/16	205 X 240
60 X 84/8	205 X 290	60 X 100/16	145 X 240
84 X 108/16	205 X 260	84 X 90/16	205 X 215
70 X 100/16	170 X 240	60 X 70/16	145 X 165
70 X 108/16	170 X 260	70 X 84/16	170 X 200
70 X 90/16	170 X 215	84 X 100/32	120 X 200
60 X 90/16	145 X 215	84 X 90/32	107 X 200
60 X 84/16	145 X 200	80 X 100/32	120 X 190
84 X 108/32	130 X 200	Для малоформатных изданий	
70 X 108/32	130 X 165	84 X 108/64	100 X 125
70 X 100/32	120 X 165	70 X 100/64	82 X 102
70 X 90/32	107 X 165	70 X 108/64	82 X 125
75 X 90/32	107 X 177		

Рис. 1.2.3. Форматы книжных изданий по ГОСТ 5773-90.

После определения формата издания дизайнер переходит к процессу создания модульной сетки, в которой задаются места размещения текста,

иллюстраций, заголовков, строк, колонцифр и других элементов, а также определяются расстояния между ними. Модульная сетка представляет собой систему вертикальных и горизонтальных непечатаемых линий, разделяющих страницу.

Скомпонованные модульные сетки подвергаются процессу верстки, благодаря которому созданные страницы приобретают законченный вид.

При подготовке макетов к печати, дизайнеру следует учитывать специфику работы типографии и методов печати. Одним из основных условий, обеспечивающих удачное завершение создания книги, является добавление к распечатываемому макету так называемого безопасного пространства, составляющего примерно 2 – 5 мм.

Также важно перевести или заранее создавать все печатаемые изображения в цветовую систему CMYK (Cyan, Magenta, Yellow, Key color), используемую типографиями для получения печатных изображений. При сохранении изображений в цветовых системах, отличных от CMYK, итоговое напечатанное изображение чаще всего не совпадает с желаемым. Масштаб передаваемых на печать файлов должен быть 1:1.

При выборе материалов для изготовления пособия необходимо учитывать их соответствие требованиям стандартов и технических условий. Печатать издание желательно на бумаге, специально предназначенной только для печати книжных изданий. Такая бумага для книжной печати делится на несколько типов:

- типографская белая бумага, которая часто применяется для печати книг и журналов и обладает повышенной гладкостью. Такая бумага не имеет шероховатостей и считается удобной для чтения.
- мелованная бумага представляет собой бумагу, покрытую меловым слоем (матовым или глянцевым), нанесенным с обеих сторон. Такая

бумага гладкая и насыщенно белая. Ее используют для цифровой печати изданий с полноцветными иллюстрациями.

- офсетная бумага является разновидностью книжных бумаг, которая хорошо подходит для печати изданий с большим количеством цветных иллюстраций, а также рассчитанных на длительный срок службы.

Для печати страниц книжного блока рекомендуется применять бумагу одного вида и одинаковой массы. От правильности выбора бумаги зависит отношение потребителей к изданию.

После осуществления допечатной подготовки макетов и выбора типа бумаги, готовый оригинал-макет отправляется на печать в типографию.

Готовый книжный блок подрезается с трех сторон для выравнивания внешнего края. Формат издания после обрезки получается при уменьшении его ширина на 5 мм, а высоты на 10 мм. После выполнения трехсторонней обрезки к книжному блоку прикрепляется обложка или переплет, при необходимости поверх надевается суперобложка. После завершения всех процедур подготовки оригинал-макета, верстки и печати, книжное издание готово к использованию.

1.3. Анализ аналогов

На сегодняшний день множество разных издательств и авторов предлагают большой ассортимент обучающих пособий и материалов по различным дисциплинам художественного творчества. Для проведения анализа предлагаются прямые и косвенные аналоги актуальной на данный момент полиграфической продукции.

Учебное пособие «Изобразительное искусство» С.В. Арановой, рекомендованное Министерством образования и науки Российской Федерации для использования в процессе обучения и воспитания, выпущено в 2014 году издательством «Дрофа». Учебное пособие имеет размеры 283x216x6мм, 96 страниц с цветными и черно-белыми иллюстрациями, выполненными офсетной печатью, и мягкий термопереплет.

Компоненты, входящие в состав макета обложки (рис.1.3.1), соподчинены и представляют собой единую уравновешенную композицию. Выбранный для названия крупный шрифт хорошо читается, не теряется в общей композиции. Доминирующий зеленый удачно сочетается с контрастными акцентами, а белый цвет создает ощущение некоего пространства и позволяет «отдохнуть» от ярких цветов. Обложка издания оформлена в традиционном, классическом для учебников, стиле, что особо не выделяет это издание среди остальных подобных.

Внутреннее оформление текстового и наглядного материала выполнено в соответствии с техническими требованиями к книжным изданиям для детей данного возрастного периода (рис.1.3.2). Рубленый шрифт с полужирным начертанием без графической основы, кегль 16 пт, увеличенный интерлиньяж, что, несомненно, не препятствует изучению учебного материала и восприятию учебных заданий детьми.

В учебном пособии представлены как черно-белые, так и цветные иллюстрации, зачастую, в довольно мелком формате, что затрудняет

просмотр изображений, особенно, если на изображении много мелких элементов. Черно-белые изображения не дают полный спектр заключенных в произведении чувств и эмоций. Все это в совокупности осложняет понимание произведений искусства и изучение художественных техник и приемов детьми. Наглядные материалы хоть и присутствуют в учебном пособии, но не способны в полной мере передать необходимый теоретический и практический опыт, что, как следствие, влияет на эффективность обучения.

Внутреннее деление учебного материала на обучающие, игровые, оценочные и подталкивающие на размышления блоки очень удобное и простое в обращении, всегда можно найти необходимое задание. Внутреннее оформление элементов стандартно для учебников и не отличается оригинальностью, вызывает сомнение компоновка изображений. Для детей такое учебное пособие будет очередным учебником в сумке и вряд ли станет любимым и особенным.

С. В. Аранова

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО

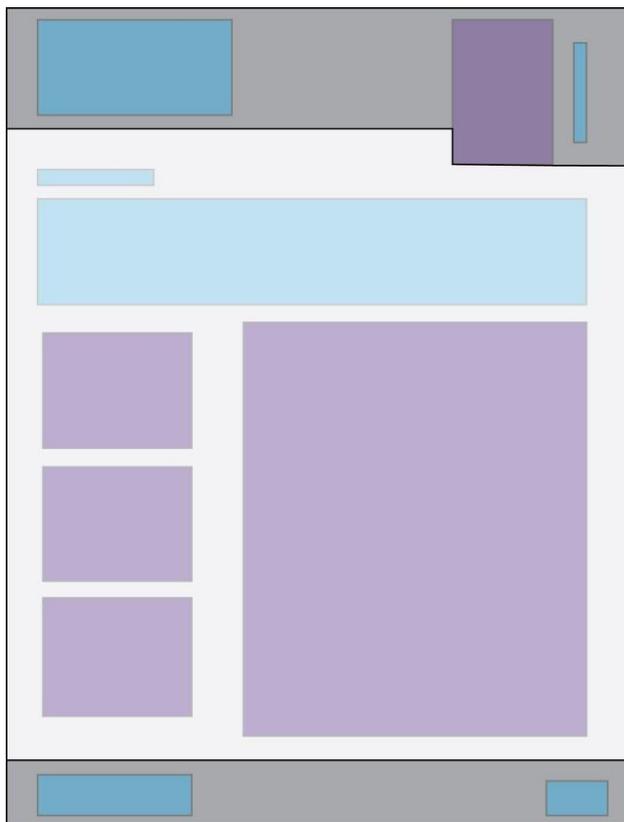

Рис.1.3.1. Компононка обложки учебного пособия
«Изобразительное искусство» С.В. Арановой, 2014 год.

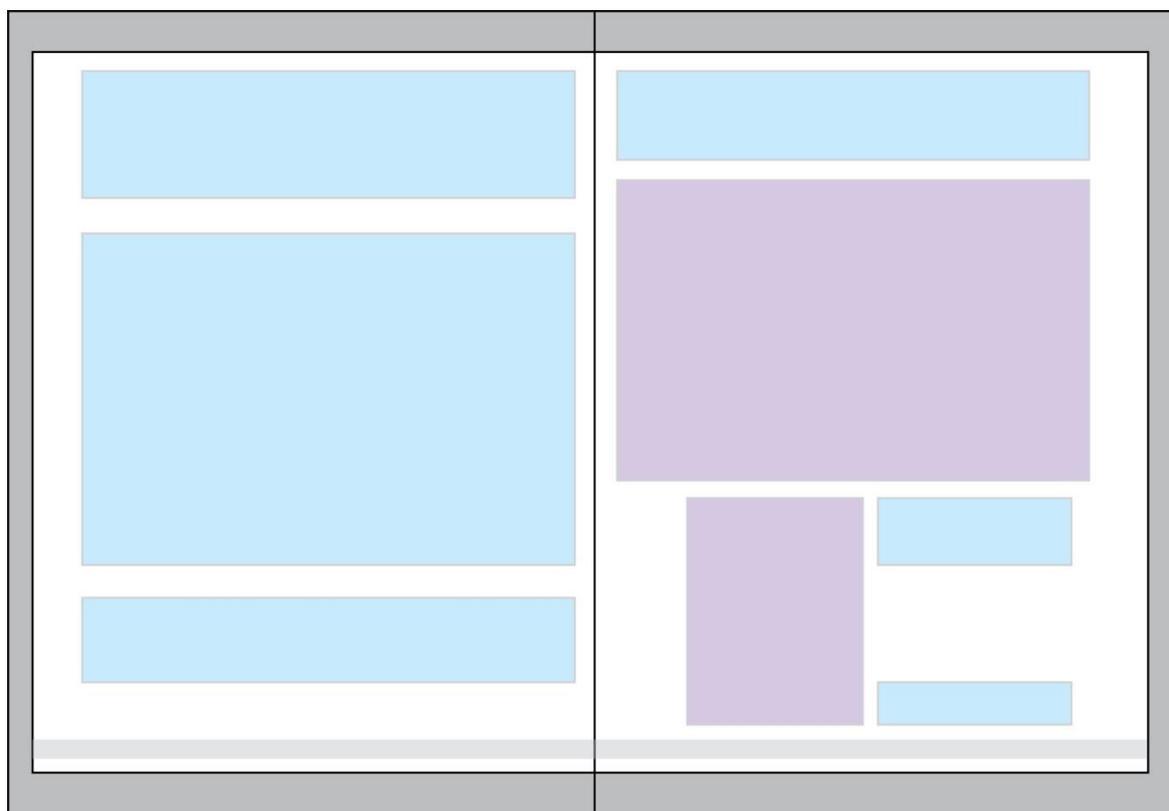

Рис.1.3.2. Компоновка внутреннего блока учебного пособия
«Изобразительное искусство» С.В. Арановой, 2014 год.

Следующий анализируемый аналог – учебное пособие по изобразительному искусству для детей 4 класса, рекомендуемое Министерством образования и науки Российской Федерации для использования в процессе обучения и воспитания, выпущено в 2012 году издательством «Астрель» (рис. 1.3.3.). Учебное пособие имеет размеры 260x200x10 мм, 144 страницы с цветными иллюстрациями, выполненными офсетной печатью, и интегральный переплет.

Для соподчинения элементов в обложке используется формальный прием осевой симметрии, в котором все компоненты левой и правой частей обложки соподчинены и уравниваются друг друга. Выбранный для названия крупный шрифт с внешней контрастной обводкой хорошо читается, не теряется в общей композиции. Привлекает внимание яркий графический элемент, занимающий половину пространства обложки – красочное изображение детей. Используемые в оформлении обложки элементы «Лента» и общее графическое оформление считаются устаревшими по современным взглядам в полиграфическом дизайне.

Внутреннее оформление текстового и наглядного материала выполнено в соответствии с техническими требованиями о книжных изданиях для детей данного возрастного периода. Используется рубленый шрифт с полужирным начертанием без графической основы, кегль 16 пт, увеличенный интерлиньяж, что позволяет детям легко изучать и усваивать изложенный материал (рис.1.3.4.).

В учебном пособии представлены цветные иллюстрации, наглядно демонстрирующие ход выполнения заданий и итоговые результаты, которые значительно облегчают восприятие учащимися этапов процесса художественной деятельности. Внутреннее деление учебного материала на

тематические разделы традиционного творчества и компьютерной графики облегчают поиск необходимой информации. Компоновка элементов внутреннего оформления стандартная, не отличается оригинальностью.

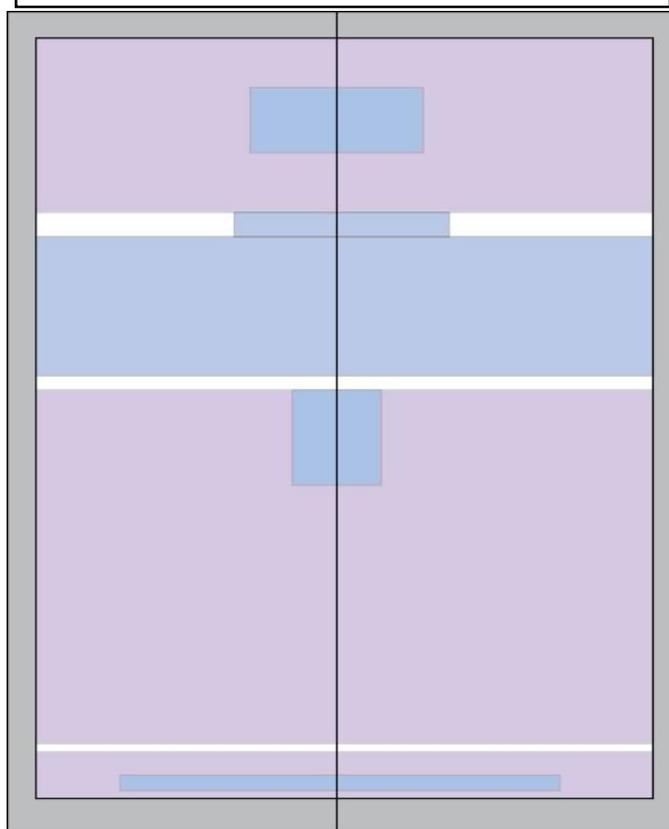
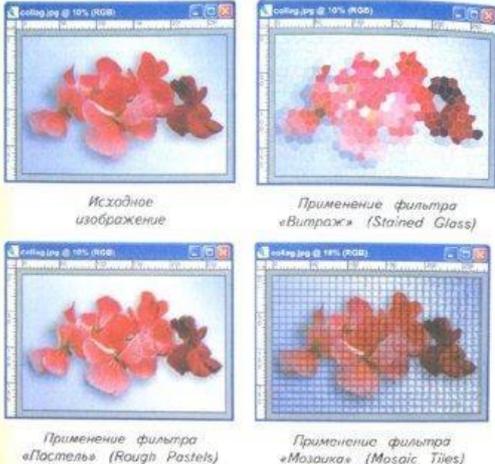

Рис.1.3.3. Компоновка элементов обложки учебного пособия по изобразительному искусству для 4 классов Сокольниковой Н.М., 2012 год.

В главном меню программы выделен специальный пункт меню, который называется «Фильтры» (Filter). С его помощью применять различные фильтры можно ко всему изображению и к отдельным выделенным фрагментам. Ты можешь сделать рисунок, похожий на пастель или живопись маслом, создать особое освещение, придать изображению вид мозаики и пр.

Исходное изображение

Применение фильтра «Витраж» (Stained Glass)

Применение фильтра «Пастель» (Rough Pastels)

Применение фильтра «Мозаика» (Mosaic Tiles)

1. Нарисуй на компьютере весёлую черепаку. Придай изображению вид: а) мозаики; б) витража. Объясни последовательность своих действий.

Инструменты группы «Лассо» (Lasso) позволяют выделять области произвольной формы. Наиболее часто используемый при раскрашивании рисунков инструмент выделения — «Волшебная палочка» (Magic Wand). Щёлкни ею по белой области внутри чёрного контура — и вся область окажется окружённой пунктиром. Выделенную область можно залить цветом, сжать, расширить, оптимизировать (сгладить). К ней можно присоединить все точки такого же цвета, добавить другие участки, «отрезать» лишнее и пр.

Инструмент «Заливка» (Paint Bucket) позволяет получать ровное закрашивание выделенной области одним цветом.

Инструмент «Градиент» (Gradient) используется для создания плавного перехода от одного цвета к другому (художники часто называют это «растяжкой»). Программа предлагает несколько видов градиента: по прямой линии, по кругу, блик, конус, ромб. Начальным цветом (смотри палитру «Опции», пункт «Градиент») может быть основной цвет, конечным — цвет фона или отсутствие цвета (в настройках — «Прозрачный»). Как градиент предлагается переход от чёрного к белому, от зелёного к козасному, радуга и даже полосы. Кроме этого, у градиента можно менять «Непрозрачность».

Заливка

Виды градиента

2. Нарисуй контурный рисунок птички. Раскрась свой рисунок на компьютере. Используй инструмент «Градиент».

50 51

Рис.1.3.4. Компонировка внутренних элементов учебного пособия по изобразительному искусству для 4 классов Сокольниковой Н.М., 2012 год.

Учебное пособие «Школа искусств» предназначено для детей 8-12 лет и содержит в себе материалы по основам изобразительного искусства и дизайна. Пособие выпущено в 2016 году издательством «Манн, Иванов и Фербер», и имеет следующие характеристики: формат 285x265x12 мм, 96 страниц, напечатанных на мелованной бумаге, с цветными иллюстрациями, твердая обложка 7Б с частичной лакировкой.

Все пространство обложки занимает иллюстрация, которая по стилю и содержанию совпадает с внутренним оформлением книги, и содержит в себе изображение пятерых главных персонажей-помощников, задействованных в книге (рис. 1.3.5.). Для оформления названия книги использован формальный прием интеграции его как части изображения. Имена авторов также интегрированы в изображение, и, на первый взгляд, особо не выделяются. В иллюстрации использованы яркие контрастные цветовые сочетания, привлекающие внимание к обложке. Рядом с одним из персонажей книги располагается надпись, объясняющая суть содержания книги. Компонировка элементов обложки и изображения создает статичную композицию, практически симметричную относительно вертикальной оси, с некоторыми нюансами.

Содержание поделено на три раздела-триместра, в каждом из которых изучаются базовые принципы и элементы дизайна и изобразительного искусства, дополненные иллюстрациями (рис.1.3.6.). Для оформления текста содержания использован постраничный двухколонный набор текста.

Для оформления текстовой части книжном блоке использован многоколонный набор с иллюстрациями, располагающимися вплотную к обрезу страницы (рис.1.3.7.). Большое количество иллюстраций, напоминающих инфографику, помогают в восприятии изложенного

материала. Интересная необычная компоновка текста и изображений способно привлечь и удержать внимание ребенка. Грамотно подобранные материалы и формат при изготовлении книги делают ее тактильно приятной.

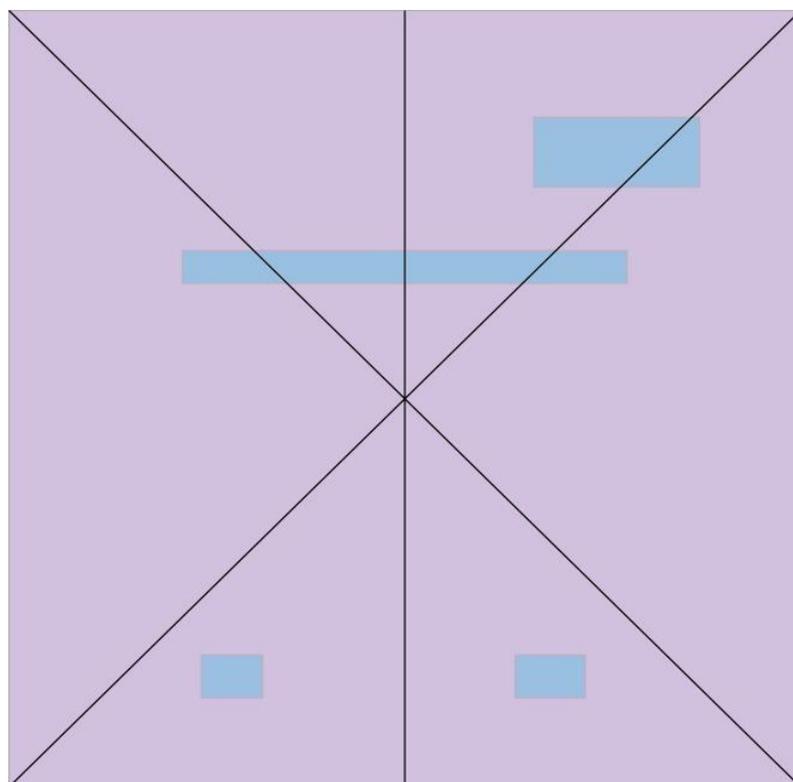

Рис.1.3.5. Компоновка обложки учебного пособия «Школа искусств», автор Триггс Тил, 2016 г.

Первый триместр		Второй триместр	Третий триместр
<p>Добро пожаловать в Школу искусств</p> <p>ЦМЯ УЧЕНИКА</p> <p>Содержание</p> <p>4-5 Добро пожаловать в Школу искусств! 6-7 Что такое Школа искусств?</p> <p>8-9 ПРОФЕССОР ФАНТАЗИЯ Почему идеи важны для искусства и дизайна?</p> <p>10-11 ПРОФЕССОР ОСНОВА Почему фигуры важны для искусства и дизайна?</p> <p>12-13 ПРОФЕССОР ВПЕЧАТЕНИЕ Как искусство и дизайн влияют на наши чувства?</p> <p>14-15 ПРОФЕССОР ТЕХНОЛОГИЯ Какие материалы нужны для творчества?</p> <p>16-17 ПРОФЕССОР МИР Могут ли искусство и дизайн изменить жизнь к лучшему?</p>	<p>18-19 Базовые элементы искусства и дизайна</p> <p>20 УРОК 1 Что такое точка и линия?</p> <p>21 УРОК 2 Какие бывают линии?</p> <p>22 УРОК 3 Как из точек и линий создать фигуру?</p> <p>23 УРОК 4 Как плоскую фигуру превратить в объемную?</p> <p>24-25 УРОК 5 А что снаружи?</p> <p>26-27 УРОК 6 Как тона помогают понять, что объект трехмерный?</p> <p>28-29 УРОК 7 Как штриховка влияет на реалистичность рисунка?</p> <p>30-31 УРОК 8 Что такое паттерн?</p> <p>32-33 УРОК 9 Как показать движение?</p> <p>34-35 УРОК 10 Что такое цветовой круг?</p> <p>36 УРОК 11 Как сделать цвет светлее или темнее?</p> <p>37 УРОК 12 Как гармонично сочетать цвета?</p> <p>38 УРОК 13 Каким образом контраст делает цвета ярче?</p> <p>39 УРОК 14 Можно ли увидеть цвета, которых нет?</p> <p>40-41 УРОК 15 Всегда ли один и тот же цвет выглядит одинаково?</p> <p>42-43 УРОК 16 Могут ли разные цвета выглядеть одинаково?</p> <p>44-45 УРОК 17 Может ли цвет влиять на настроение?</p>	<p>46-47 Базовые принципы искусства и дизайна</p> <p>48-49 УРОК 18 Что такое модальная сетка?</p> <p>50-51 УРОК 19 Какую роль в искусстве играет композиция?</p> <p>52-53 УРОК 20 Как работает перспектива?</p> <p>54 УРОК 21 Что такое пропорция?</p> <p>55 УРОК 22 Как изобразить реалистичные пропорции человека?</p> <p>56-57 УРОК 23 Как нарисовать силуэт?</p> <p>58-59 УРОК 24 Как показать легкость и тяжесть?</p> <p>60-61 УРОК 25 Что такое баланс в произведении искусства?</p> <p>62 УРОК 26 Что такое симметрия?</p> <p>63 УРОК 27 Что такое асимметрия?</p> <p>64-65 УРОК 28 Как предметы могут контрастировать друг с другом?</p> <p>66-67 УРОК 29 Как визуальная иерархия выстраивает элементы по важности?</p> <p>68-69 УРОК 30 Как выравнивание упорядочивает композицию?</p> <p>70 УРОК 31 Как выглядит повторимость?</p> <p>71 УРОК 32 Как выглядит ритм?</p> <p>72-73 УРОК 33 Как повторимость и ритм влияют на визуальное движение?</p>	<p>74-75 Дизайн и творчество вне Школы искусств</p> <p>76-77 УРОК 34 Как развить визуальное мышление?</p> <p>78-79 УРОК 35 Как рассказать историю в картинках?</p> <p>80-81 УРОК 36 Как связаны переработка и искусство?</p> <p>82-83 УРОК 37 Как искусство делает информацию доступной?</p> <p>84-85 УРОК 38 Как донести свою идею до незнакомых людям?</p> <p>86-87 УРОК 39 Что такое эксперимент и как он помогает творить?</p> <p>88-89 УРОК 40 Что такое эстетика?</p> <p>90-93 Ежегодная выставка</p> <p>94-95 Словарь</p>

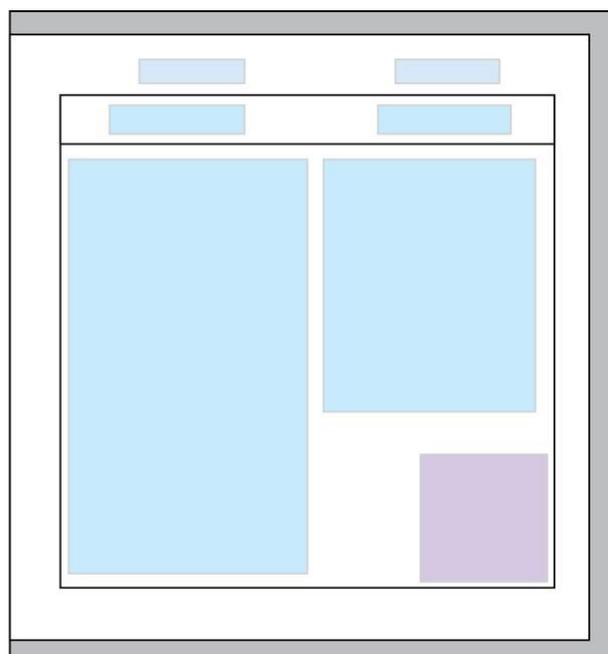
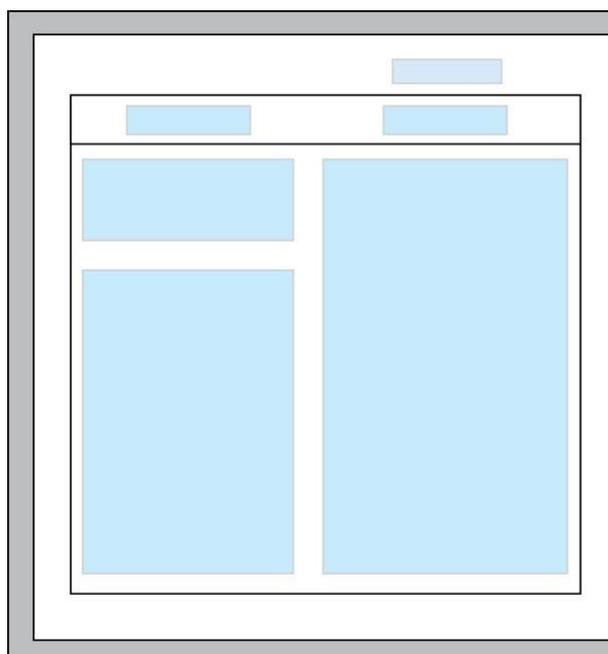

Рис.1.3.6. Компоновка элементов содержания, «Школа искусств» автор Триггс Тил, 2016 г.

78 Урок 35

Как рассказать историю в картинках?

Профессор Фантазия знала, что существуют и другие способы представить информацию наглядно.

— Кто хочет достать из моего облачка первую дизайнерскую задачу? — спросила она.

Профессор Технологии отщипнула от облака крошечный пушистый кусочек, который тут же превратился в книгу комиксов.

— Комикс — это серия рисунков, которые помогают нам рассказать историю. Предлагаю нарисовать комикс о бабочках, которые живут в нашей школе, — сказала профессор Технологии.

Профессору Миру было приятно это слышать. Он любил выращивать бабочек.

Однако недавно до него дошли слухи, будто некоторые люди считают, что гусеницы поедают растения, поэтому должны быть уничтожены. Но ведь с исчезновением гусениц исчезнут и бабочки!

Тем временем профессор Технологии продолжила:

— Помните урок о модульной сетке? Как и сетка, комикс поделён на клетки, или кадры. Кадры расположены последовательно. Глядя на них, словно в окошки, мы можем следить за развитием сюжета, который имеет начало, середину и конец. А наша история расскажет о том, что без гусениц не бывает бабочек!

— Как именно нужно рисовать кадры, чтобы получилась история? — спросил профессор Основа.

— Так же, как если бы мы рассказывали эту историю сцена за сценой. Прежде всего нужно найти ответы на вопросы: Кто? Где? Когда? Сформулируйте основную идею, подумайте, что именно будет происходить и чем всё закончится. И ещё: в каждом кадре обязательно должно происходить действие, — ответила профессор Технологии.

Слушатели согласно кивнули. Оказавшись, с помощью комикса можно рассказать о том, как важно защищать гусениц!

— Я знаю, как начать эту историю, — сказал профессор Мир, и все принялись за дело.

В КОМИКСЕ
МЫ РАССКАЗЫВАЕМ ИСТОРИЮ,
ПОКАЗЫВАЯ В КАЖДОМ КАДРЕ
ДЕЙСТВИЯ ГЕРОЕВ.

ЗАДАНИЕ

Расскажи другу историю в картинках. Например, про воду: почему вода является нашей драгоценностью и каким образом можно сократить потребление воды. Тщательно проработай начало, середину и конец комикса.

ozon.ru

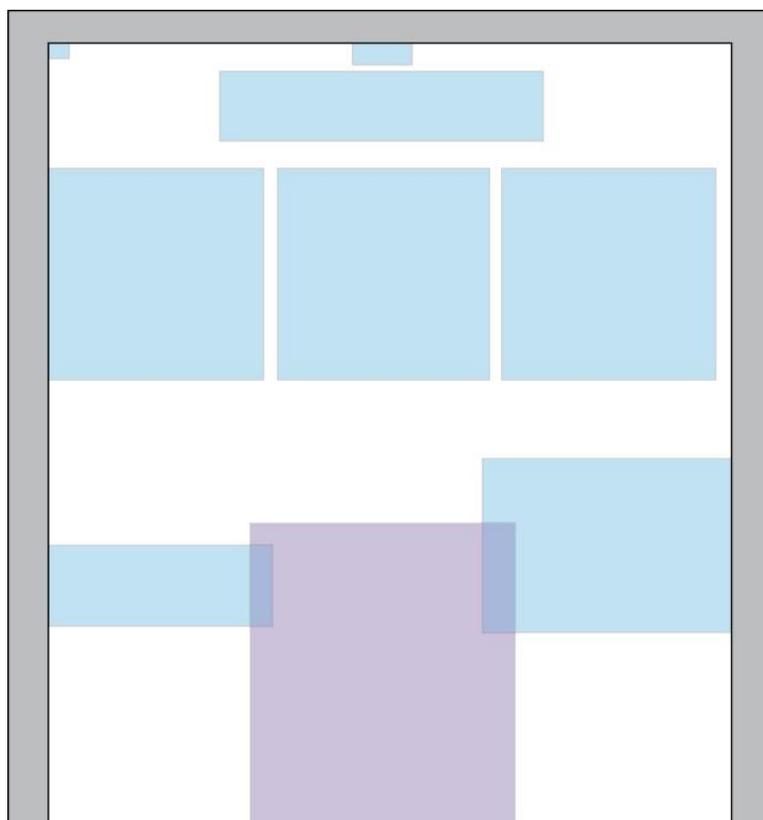

Рис.1.3.7. Компонировка внутренних элементов, «Школа искусств» автор Триггс Тил, 2016 г.

Издание «Художества без кисточки» Немешаевой Е.А является учебным пособием, содержащим в себе теоретический и практический опыт по технике нетрадиционного рисования. Пособие предназначено для детей младшего и среднего школьного возраста, для родителей, и педагогов, работающих в сфере художественного творчества. Пособие выпущено в 2014 году издательством «Феникс», и имеет следующие характеристики: формат 205x205x4 мм, 62 страницы, напечатанных на мелованной бумаге, с цветными иллюстрациями, мягкий термопереплет.

Для соподчинения элементов в обложке используется формальный прием осевой симметрии, в котором все компоненты левой и правой частей обложки соподчинены и уравниваются друг друга (рис.1.3.8.). В отличие от предыдущих примеров, данное издание имеет форму квадрата. Название пособия легко читается, не сливается с разноцветным изображением благодаря пространству, выделяющему важную информацию из окружения. Иллюстрация, подобранная для обложки, четко выражает суть изложенного в книге материала. Дизайн обложки, на первый взгляд простой и незамысловатый, гармонично сочетает в себе все важные элементы оформления, привлекает внимание, вызывает интерес и желание изучить содержимое книги, и оставляет приятное впечатление, как у детей, так и у взрослых.

Внутреннее оформление пособия состоит из текста-описания приемов и техник, и цветных иллюстраций, демонстрирующих процесс выполнения работы или конечный результат (рис.1.3.9.). Для текста используется рубленый шрифт с полужирным начертанием без графической основы, кегль 12 пт, что, по техническим требованиям оформления книжных изданий для

детей и подростков, несколько не подходит для младшего школьного возраста, но за счёт небольшого объема текста не должно вызвать каких-либо затруднений в усвоении учебного материала.

Рис.1.3.8. Компоновка элементов обложки пособия
«Художества без кисточки» Немешаевой Е.А., 2014 г.

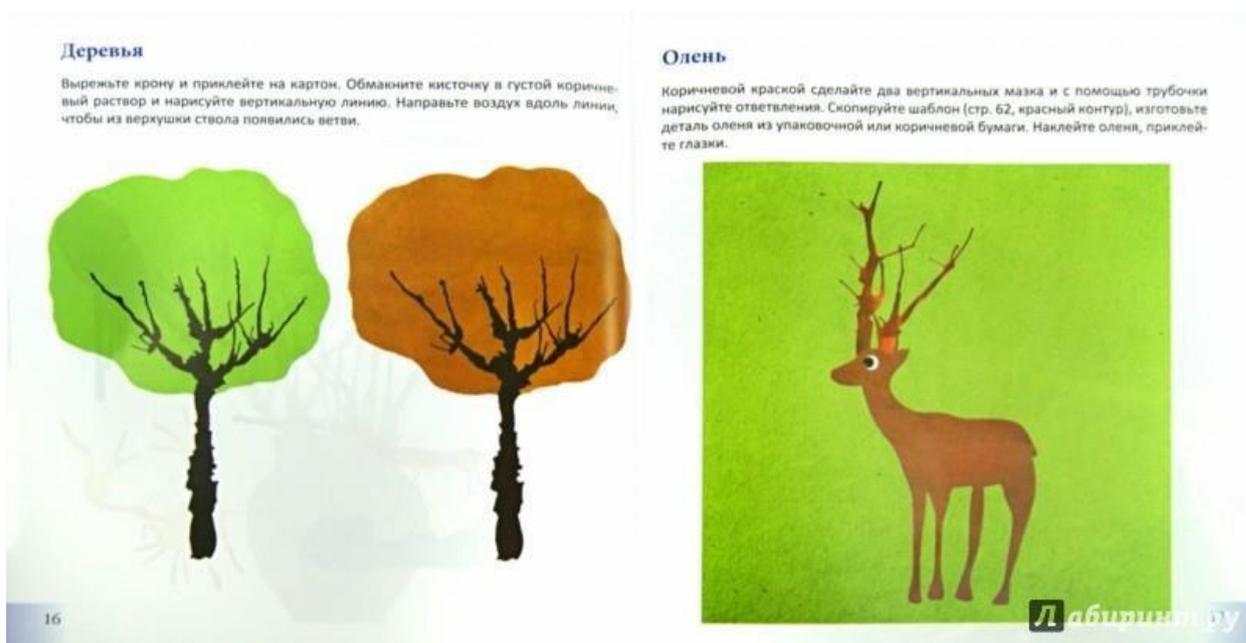

Рис.1.3.9. Компоновка внутренних элементов пособия «Художества без кисточки» Немешаевой Е.А., 2014 г.

Компоновка элементов внутреннего оформления нетипичная для стандартных учебников, так как большую часть макета страниц занимают цветные изображения, позволяющие внимательно изучить этапы выполнения практических заданий или конечный результат деятельности. Качественные крупные изображения значительно облегчают восприятие учащимися этапов процесса художественной деятельности. В целом, общую подачу книги можно охарактеризовать как издание, приближенное к тенденциям современного полиграфического дизайна.

В рамках анализа существующих аналогов были рассмотрены популярные учебные пособия по изобразительному искусству разного уровня. Проанализированы особенности дизайна и конструктивного оформления каждого из пособий, также их пригодность под проектную ситуацию. Проведен анализ расположения текста и шрифтового оформления, качества и компоновки иллюстраций, композиционного оформления обложек. Учтены плюсы и минусы оформления, выявленные во время анализа приведенных аналогов.

1.4. Портрет потребителя

При решении проектных задач дизайнеру необходимо учитывать особенности потенциальных потребителей конечного продукта дизайна. Для понимания потребностей целевой аудитории, оценки продукта со стороны клиента, составляется портрет потребителя, который значительно облегчает дизайнеру поиск точек взаимодействия между продуктом и клиентом. Портрет потребителя складывается из возрастных особенностей личности и его социального статуса.

Готовое учебное пособие будет использоваться на занятиях по основам изобразительного искусства в изостудии при гимназии №99. Программа подготовки относится по направлению «Изобразительное искусство» к системе дополнительного образования. Изостудия рассматривает в качестве потребителей своих услуг следующие группы населения:

- школьники от 6 до 10 лет,
- педагоги, преподающие в изостудии, без ограничений по возрасту,
- родители и опекуны, без ограничений по возрасту.

Целевой аудиторией изостудии, обучающейся по данной программе подготовки, являются дети младшего школьного возраста от 6 до 10 лет, обладающие художественными способностями, и преподаватели, работающие в сфере художественного образования. Вторичными потребителями будут являться родители, которые могут использовать учебное пособие как дополнительное средство обучения детей.

При разработке оформления книжного издания дизайнер ориентируется на психологический портрет младших школьников. По среднестатистическим данным, большинство детей легко теряют концентрацию и интерес к учебному процессу. Детей не привлекают строгие издания, в которых содержится малое количество картинок, либо они отсутствуют вовсе. Стоит

отметить, что большинство детей привлекает все новое и современное, выполненное «в духе времени», потому очень важно учитывать современные тенденции при разработке оформления. Так как дети чрезвычайно впечатлительны и проявляют повышенный интерес ко всему новому и увлекательному, то следует разработать яркое, интересное и необычное оформление книги, способное захватить и удержать внимание учащихся.

Основной целью посещения занятий в изостудии является развитие творческих способностей и художественного вкуса, изучение окружающего мира посредством изобразительного и декоративно-прикладного искусства. Разрабатываемое учебное пособие станет основным учебным материалом, используемым на аудиторных занятиях и при самостоятельной работе.

В целевую аудиторию, использующую учебное пособие, также входят преподаватели, работающие в сфере художественного образования. Учебные пособия применяются ими в качестве одного из главных средств обучения детей. Для преподавателей одним из важных факторов является грамотное и последовательное изложение материала в пособии, а также гармоничное сочетание оформления с внутренним содержанием. Композиционно верно размещенные примечания, объяснения, иллюстрации способны значительно облегчить изучение содержания пособия и объяснения тонкостей работы с материалами и художественными техниками детям.

Изложенные в пособии материалы приспособлены как для детской, так и для взрослой аудитории, однако с уклоном в сторону психологических особенностей основных потребителей, то есть школьников и педагогов художественного образования.

Дизайн-концепцией книжного издания называется разработка единой идеи, связывающей оформление книги с ее текстовым содержанием. В дизайн-концепции должен быть реализован основной смысл текстовой части книги, а созданное оформление должно обеспечивать эффективное восприятие содержания книги читателем. Дизайн-концепция определяет состав, содержание и оформление издания, а также объясняет использование формальных решений, примененных для реализации проекта. Концепция формируется на основе анализа проектной ситуации, технических требований к проектируемому изданию, анализу уже существующих изданий и портрета потребителя.

Текстовое содержание книги, созданное автором пособия, знакомит читателя с различными графическими и живописными материалами и техниками работы с ними. Авторский текст содержит в себе не только теоретический материал, но и творческие задания, направленные на изучение читателями приемов и техник работы с художественными материалами. Основной идеей разработки учебного пособия по предмету «Основы изобразительного искусства» является применение графических и живописных материалов как элементов оформления. Мазки кисти, карандашные наброски, цветовые палитры в сочетании с большим количеством иллюстративного материала обеспечивают погружение читателя в атмосферу творчества, а композиционно разумная и удобная компоновка материала обеспечивают приятные впечатления от использования издания (рис.3.1.1).

Взаимосвязи внешнего и внутреннего оформления книги с текстовой частью обеспечивает композиционное единство, основанное на четко спроектированных и скомпонованных элементах оформления. Использованные графические элементы и разработанные постраничные макеты обеспечивают целостность издания, объединяющие набор текстовых

страниц с информацией в единый готовый продукт полиграфического дизайна. Примененные в пособии яркие и оригинальные графические элементы оформления и большой объем иллюстративного материала вызывают положительное восприятие пособия детьми и подростками, формируют у них желание изучать изложенный материал. Иллюстрации, использованные для оформления пособия, тщательно подбирались и накапливались на протяжении длительного периода. Для создания необходимого количества качественного иллюстративного материала использовались современные технические средства

Для облегчения навигации в материале пособия применена разбивка текста на тематические разделы с использованием соответствующего оформления. Акцент общего оформления сделан на оригинальные и интересные работы учащихся, чьи креативные подходы и техника исполнения вдохновляют читателя на занятия творческой деятельностью и овладение этими техниками. В содержание пособия входят примеры работ с различными графическими и живописными материалами, которые имеют соответствующее оформление: используются элементы гуаши, акварели, акрила, карандаша, линеров, туши, декоративно-прикладного творчества.

В оформлении использован прием деления изложенного материала на тематические разделы, включающие в себя теоретический материал и задания для самостоятельного выполнения. Особенностью данного блочного деления является удобное изложение материала, способствующее успешному усвоению и выполнению творческих заданий.

В теоретическом блоке рассматриваются актуальные для раздела художественные материалы и способы работы с ними, объясняются тонкости работы с материалами, и их применение на практике. Каждый теоретический блок насыщен необходимыми иллюстративными примерами: изображениями

художественных материалов и работами учащихся, выполненных в соответствующих техниках.

В блоке заданий описываются тематические задания, которые необходимо выполнить с использованием указанных материалов, даются подсказки и пояснения о выполнении задания, облегчающие самостоятельное обучение творческой технике. В блоке заданий предлагаются примеры работ учащихся, на основе которых каждый читатель сможет самостоятельно сравнить свой получившийся результат и сделать выводы о проделанной работе.

Рис.3.1.1. Элементы уникального графического оформления, используемые для оформления учебного пособия

ГЛАВА 2. ОПИСАНИЕ ПРОЕКТНОЙ КОНЦЕПЦИИ

2.1. Проектные задачи

На основе проектной концепции приступая к разработке макета иллюстрированной книги, необходимо проанализировать проектные проблемы, и найти пути решения проектных задач.

При создании учебного пособия по дисциплине «Основы изобразительного искусства» нужно учесть несколько факторов:

1. Проблема уникальности учебного пособия. Часто создаются типичные учебники с одинаковым содержанием. Поэтому задания должны быть интересными, оформление качественным и продуманным, а материал увлекательным и доступным.

2. Узнаваемость (особенность) книги – это нестандартное решение формой, колоритом. Важным элементом проекта, является гармонично объединённые разнообразные стилистические элементы (орнаменты, изображения, фон), создавая комфорт для восприятия изображение. Учебное пособие должно быть привлекательным для читателя.

3. Проблема интеллектуального восприятия учебного пособия. Ребенок, пролистывая страницы учебного пособия, должен ксваивать новые знания, быть заинтересованным предлагаемыми темами, быть увлеченным заданиями, разработанными для закрепления материала.

Решением выявленных проблем стали следующие задачи:

1. Продумать и тщательно отредактировать материал для учебного пособия. Информация, содержащаяся в учебном пособии, должна быть оригинальной и легко усваиваемой детьми младшего школьного возраста. Стилистика изображений должна быть выдержана в определенной манере, которая заинтересует детей, но создаст атмосферу обучения, стилизация должна быть обусловлена восприятием детей

младшего школьного возраста. Задания должны развивать когнитивные и социальные навыки ребенка.

2. Разработка визуальных образов на основе принципом доступности для понимания их детьми. Иллюстрации создаются для детей и в их основе должна быть заложена концепция, соответствующая возрасту детей. В оформлении не должны быть через мерно мрачных красок, предлагаемые картины могут быть утрированными, но не должны выглядеть вульгарно. Важную роль играет подбор правильной цветовой палитры. Важнейшим элементом детской книги, является красочность. Яркие цвета привлекают детей, чем создают позитивный эмоциональный настрой. Цвета должны быть не раздражающими, достаточно насыщенные, но не ядовитые, разнообразие оттенков привлечет детей и даст им возможность вдоволь налюбоваться иллюстрациями.

3. Решением данной задачи станет правильное смысловое соотношение текстовой информации и того, что будет изображено на иллюстрации. Изображение на иллюстрациях должна способствовать пониманию и усвоению прочитанного текста. Необходимо грамотно отредактировать текстовую часть, определить ее объем на странице, выявить в тексте главное, что будет проиллюстрировано.

2.2. Описание формального решения

2.2.1. Оформление обложки и авантитула

Обложка книги формирует у читателя представление о книге, поэтому она напрямую связана с ее содержанием. Дизайнер книги тщательно прорабатывает каждый элемент обложки для того, чтобы создать у читателя положительное впечатление и желание ознакомиться с внутренним содержанием книги. Оформление обложки учебного пособия по предмету «Основы изобразительного искусства» основано на общей дизайнконцепции с учетом целевой аудитории.

В основе создания композиции обложки лежит уравновешенность изображенных графических элементов по отношению друг к другу и к композиционному центру, которым является название пособия «Основы изобразительного искусства» (рис. 2.2.1.1). В компоновке обложки графические элементы являются направляющими линиями, подчеркивающими центр композиции. Присутствующие на обложке графические элементы в виде художественных материалов отражают суть изучаемых разделов пособия: «Графика», «Работа с цветом», «Декоративное искусство».

Название пособия выполнено с использованием графического дизайнерского начертания, соответствующее общей концепции оформления. Графическое начертание обеспечивает уникальность и оригинальность оформления названия, а также подчеркивает творческую направленность изложенного в книге материала. Удобочитаемость названия обеспечивается контрастным отношением его цвета с общим фоном.

Способом создания и крепления обложки был выбран термопереплет с обложкой из мягкого картона, который обеспечивает надежную защиту книжного блока от внешних воздействий и надолго сохраняет

презентабельный внешний вид издания. Выбор данного крепления был обоснован современными тенденциями в области полиграфического дизайна. К основным преимуществам данного вида обложки относится более низкая стоимость ее изготовления, что впоследствии отразится на общей стоимости издания, а также относительно меньший вес мягкого картона по сравнению с книгами с твердым переплетом, что является важным фактором для детского учебного пособия, позволяющий снизить общую весовую нагрузку на плечи учащихся.

Макет обложки из мягкого картона разрабатывается с учетом выбранного формата книжного блока. Для книжного блока размером 205x260 мм размер макета обложки устанавливается с учетом корешка и двух боковых сторон, а также выпуска на обрез. Ширина корешка определяется толщиной книжного блока, для издания с мелованной бумагой объемом 100 страниц размер корешка составляет 10 мм.).

Для учебного пособия размер макета обложки равен 430x260, из которых:

- 205 мм – лицевая сторона обложки;
- 10 мм – корешок;
- 205 мм – обратная сторона обложки;
- 10 мм – выпуски на обрез.

Все графические элементы, используемые для оформления обложки, уходят за край листа, подчеркивая единство оформления обложки и книжного блока, где применяется такое же формальное решение (рис.

2.2.1.4).

Авантитул оформлен в соответствии с требованиями, предъявляемыми к титульным листам книжных изданий, и содержит в себе основные выходные сведения об учебном пособии:

- фамилия и инициалы автора;

- название книги;
- издательство;
- год издания.

С оборотной стороны авантитула указаны все необходимые выходные сведения пособия в соответствии с ГОСТ:

- индексы УДК (универсальная десятичная классификация) и ББК
 - (библиотечно-библиографическая классификация);
- авторский знак, присваиваемый редактором;
- библиографическое описание издания со строгим соблюдением порядка его оформления;
- аннотация к книге, состоящая из двух абзацев;
- знак охраны авторского права, правообладатель и год публикации издания;
- международный стандартный номер книги (ISBN).

Для оформления выходных сведений была использована гарнитура Bradley Hand с кеглем 12 пт. Компонировка элементов выходных данных соответствует требованиям к оформлению выходных данных учебных пособий по ГОСТ Р 7.0.4. – 2006 «Издания. Выходные сведения» (рис. 2.2.1.2).

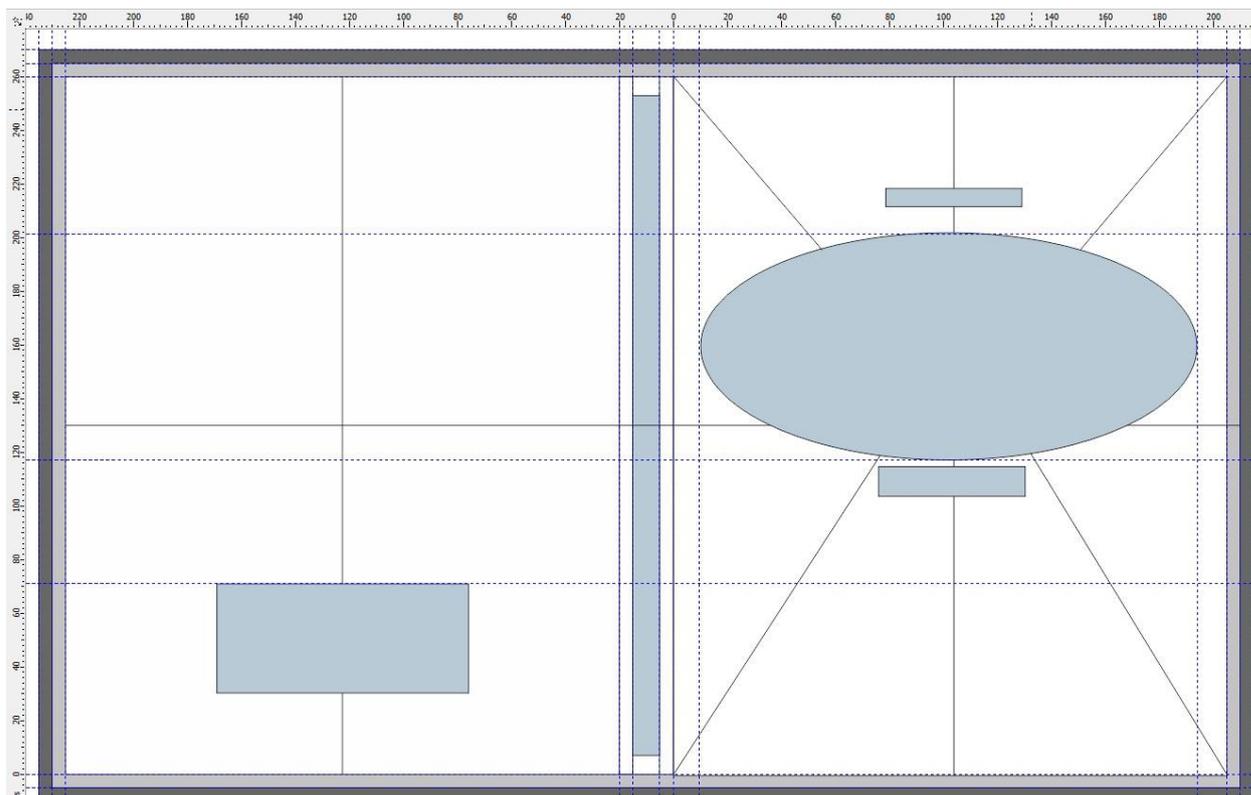

Рис. 2.2.1.1. Компонировка элементов обложки.

Рис. 2.2.1.2. Оформление лицевой стороны обложки.

2.2.2. Оформление содержания и шмуцтитлов

Создание содержания книги ускоряет поиск информации внутри книжного блока. Содержание учебного пособия по основам изобразительного искусства поделено на тематические разделы:

- Графика, в которой рассматриваются графические материалы, техники и приемы работы с графическими материалами, задания для самостоятельной работы по графике;
- Работа с цветом, в которой изучаются основы колористики, художественные материалы, живопись и цветовые композиции с соответствующими творческими заданиями;
- Декоративное искусство, в котором изучаются декоративная живопись, лепка, аппликация, роспись по текстилю и роспись по дереву.

Для оформления содержания использовался формальный прием обособления каждого из разделов по соответствующим блокам, оформленных в стиле изучаемых техник этих разделов. Основным элементом оформления раздела «Графика» является рукописный орнамент, выполненный с использованием туши и пера. Для оформления раздела «Работа с цветом» выбран уникальный рисованный элемент, выполненный в акварельной технике со смешением красок. Для раздела «Декоративное искусство» используется часть декоративной работы, выполненной в технике живопись. Все элементы оформления разделов гармонично сочетаются по цветовой гамме и форме, создавая целостную композицию. Для названия разделов и нумерации использовалась гарнитура Bradley Hand с кеглем 14 пт, и гарнитура Courier New с кеглем 15 пт для остального текста.

Элементы содержания располагаются на двух страницах, т.е. развороте, и композиционно скомпонованы так, чтобы создать единство оформления содержания. Графические элементы располагаются перпендикулярно

относительно основной линии набора текста содержания. Уравновешенность элементов обеспечивается за счет соотношения масс левой и правой страниц содержания. У разворота содержания отсутствуют поля, все графические элементы уходят за край листа (рис. 2.2.2.1).

Для оформления шмуцтитолов разделов были использованы графические элементы, работы и фрагменты работ учащихся по направлению «Изобразительное искусство». Названия разделов размещены горизонтально на правой странице разворота, для оформления которых использовалась гарнитура Bradley Hand с кеглем 22 пт. При выборе цветовой палитры для начертания названий учитывались их контрастности относительно общего фона, и соответствие общему оформлению раздела (рис. 2.2.2.2). Остальные элементы оформления шмуцтитолов разделов соподчинены и являются своеобразными направляющими линиями, подчеркивающими центр композиции. Такой прием позволяет акцентировать внимание на названиях разделов и сделать их удобочитаемыми.

Оформление раздела «Графика» создано с применением коллажирования графических элементов, специально подобранных, отснятых и обработанных в Adobe Photoshop и Procreate. К ним относятся уникальные карандашные и тушевые зарисовки, фотографии материалов и работы художника Сергея Меркулова. Такое оформление подчеркивает содержащуюся в разделе визуальную и текстовую информацию, подготавливает читателя к изучению графических материалов и техник. Изображения уходят за край листа, подчеркивая единство оформления книжного блока (рис. 2.2.2.3).

Дизайн раздела «Работа с цветом» выполнен с помощью живописных элементов и материалов, сфотографированных и обработанных с последующим применением в оформлении. Различные художественные материалы и рукописное название раздела образуют собой гармоничную

композицию, которая в полной мере отражает содержание главы. Цветовое оформление названия составляет единую композицию, буквы не противоречат друг другу и общему оформлению, название удобочитаемо. При оформлении раздела на страничной развертке отсутствуют поля, все графические элементы выходят за края листа, что подчеркивает безграничность фантазии и возможностей при использовании творческих материалов (рис. 2.2.2.4).

Раздел «Декоративное искусство» оформлен в соответствии с особенностями творческой декоративной деятельности. Для создания оформления к разделу были использованы тщательно подобранные фотографии и сканированные материалы, объединенные в композицию и гармонирующие между собой по цветовому сочетанию. (рис.2.2.2.5).

Оформление шмуцтитлов смотрится гармонично и перекликается между собой, благодаря единству замысла, общим композиционным приемам и повторяющимся графическим элементам.

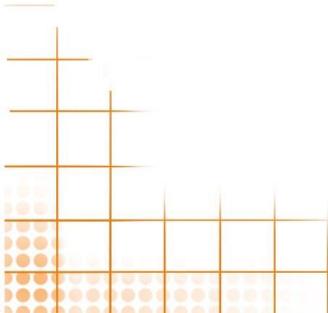
Содержание			
	ГРАФИКА	РАБОТА С ЦВЕТОМ	ДЕКОРАТИВНОЕ ИСКУССТВО
	<ul style="list-style-type: none"> ▼ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ГРАФИКИ 3 ▼ КАРАНДАШИ/РУЧКИ 7 ▼ ТУШЬ/МЯГКИЕ МАТЕРИАЛЫ 10 ▼ ГРАФИЧЕСКИЕ ЭЛЕМЕНТЫ 15 	<ul style="list-style-type: none"> ▼ КОЛОРИСТИКА 19 ▼ ГУАШЬ/АКВАРЕЛЬ 22 ▼ АКРИЛ/МАСЛО 27 ▼ ПЕЙЗАЖ/НАТЮРМОРТ 30 	<ul style="list-style-type: none"> ▼ ДЕКОРАТИВНАЯ ЖИВОПИСЬ 33 ▼ ЛЕПКА/АПЛИКАЦИЯ 36 ▼ РОСПИСЬ ПО ДЕРЕВУ 40 ▼ РОСПИСЬ ПО ТЕКСТИЛЮ 43
			

Рис. 2.2.2.1. Оформление содержания учебного пособия с
выпусками на обрез.

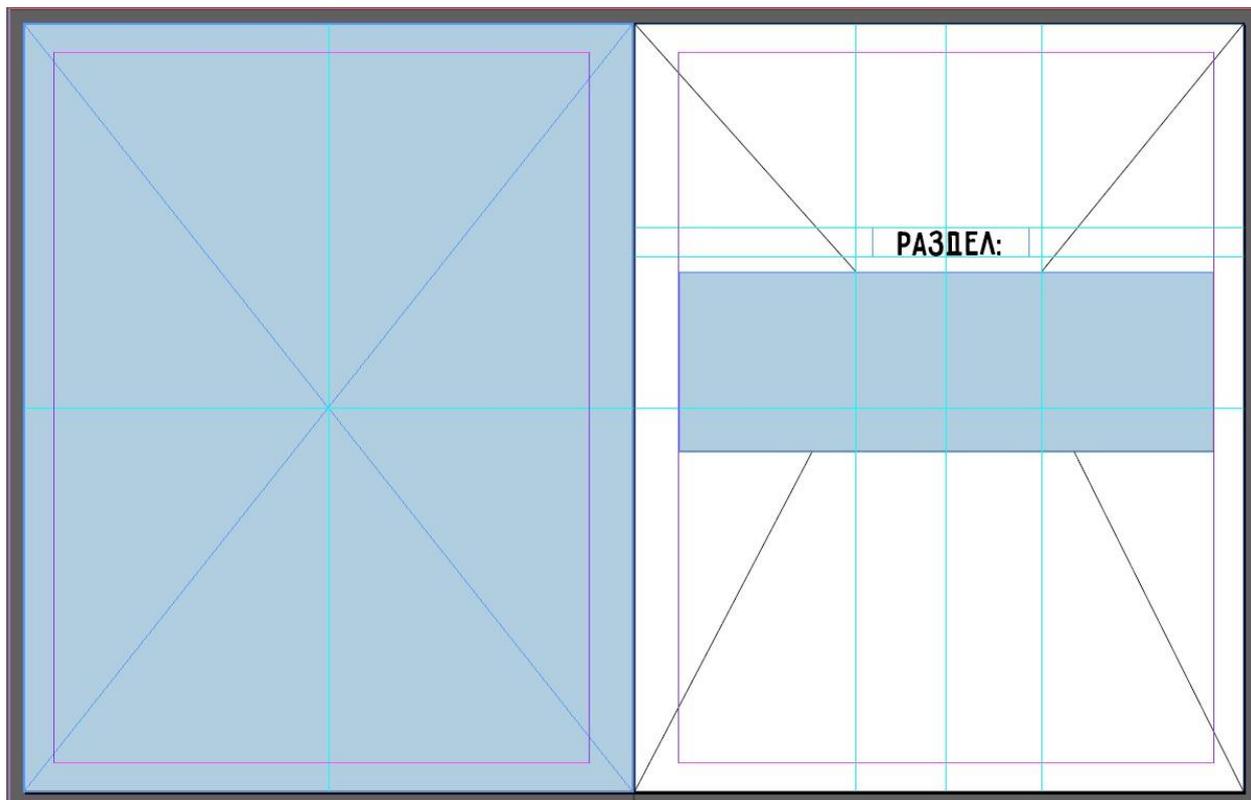
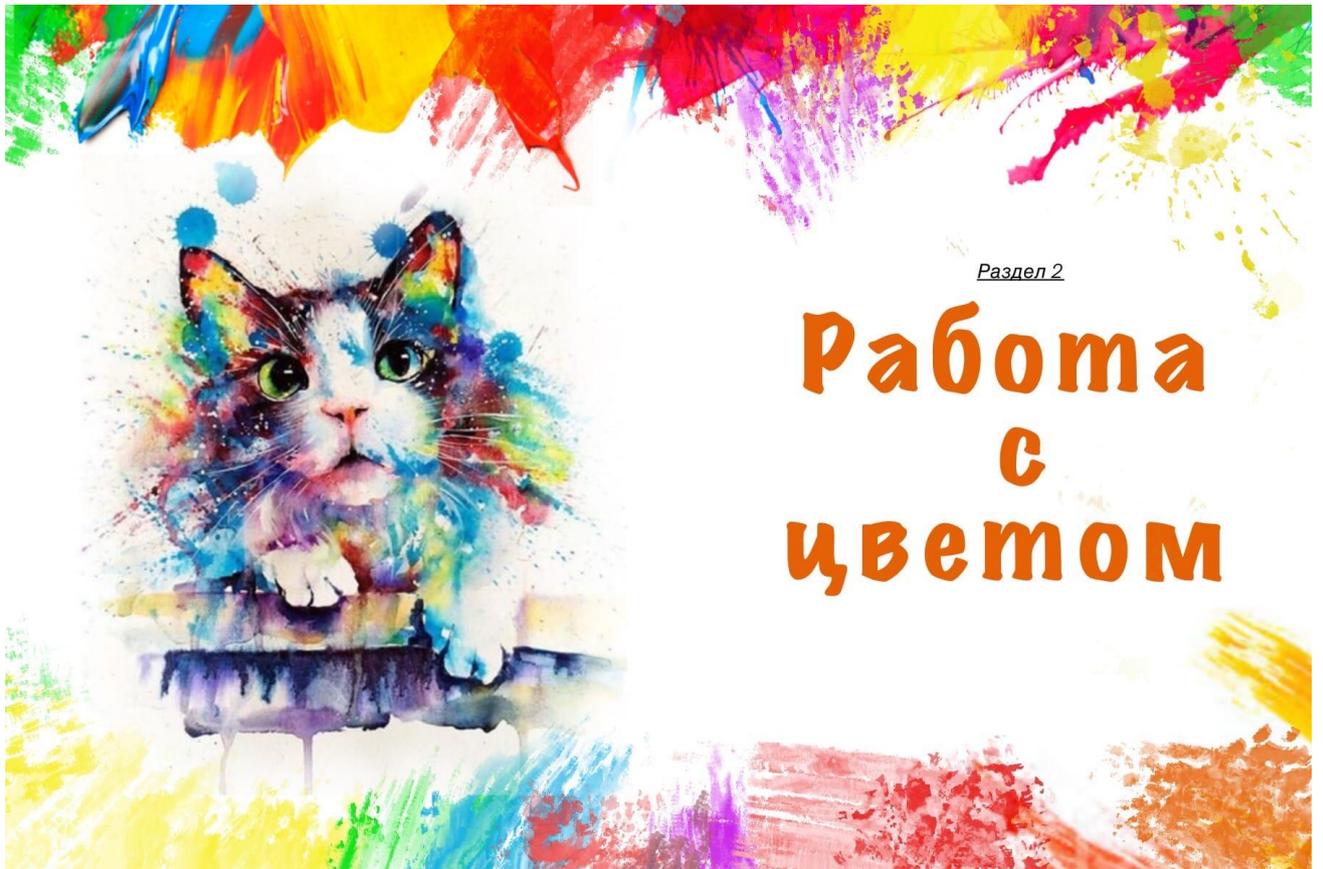

Рис. 2.2.2.2. Общая схема для макетов шмуцтитулов.

Рис. 2.2.2.3. Оформление шмуцтитула первого раздела.

Раздел 2

Работа с цветом

Рис. 2.2.2.4. Оформление шмуцтитула второго раздела.

Раздел 3

Декоративное Искусство

Рис. 2.2.2.5. Оформление шмуцтитула третьего раздела.

2.2.3. Оформление книжного блока

Для учебного пособия был выбран формат 205x260 мм, установленный в ГОСТ 5773-90 «Издания книжные и журнальные. Форматы» и является шестнадцатой долей печатного листа 84x108 см. Данный формат хорошо подходит изданиям, предназначенным для детей и подростков, и является основным печатным форматом.

Мелованная бумага, используемая в учебном пособии, идеально подходит для изданий, где основной акцент идет на иллюстрации. Благодаря высокой гладкости и прочности, напечатанные изображения ровно накладываются на бумагу, а структура бумаги придает им еще более презентабельный вид, что значительно улучшает отношение пользователей к изданию. Мелованная бумага обладает достаточной белизной для получения при печати необходимых «чистых» цветов.

Для проектирования макетов страниц и модульных сеток использовалась программа Procreate. При создании макета к выбранному формату добавляется расстояние по 5 мм с каждой стороны, которое называется выход за обрез. Все иллюстрации и графические элементы, скомпонованные в край листа, выходят на эти обрезаемые 5 мм.

Проектирование макетов страниц начинается с создания разворотов, необходимых для грамотной компоновки и композиционной целостности левой и правой страниц. Это позволяет анализировать взаимодействие элементов страниц друг с другом и соответствие текстовой части с иллюстративным материалом. Также сбалансированность страниц разворота обеспечивается за счет пропорций полей. Для выбранного формата 205x260 мм поля составляют по 15 мм от корешковой части и по 10 мм от остальных сторон листа.

Разнообразие оформления книжного блока осуществляется за счет индивидуальных для каждого разворота макетов модульных сеток, обеспечивающих нескучную подачу материала и отвечающую современным полиграфическим тенденциям оформления пособий, имеющих творческую направленность.

Для оформления текстовой части книжного блока использовались тщательно подобранные сочетающиеся друг с другом шрифтовые гарнитуры, отвечающие основным требованиям, применимым к детским учебным пособиям. Для оформления заголовков разделов, блоков, основного толкового материала использовалась гарнитуры Bradley Hand с кеглем 16 пт и Courier New Bold с кеглем 17 пт, что позволяет выделить название от фонового рисунка и обеспечивает его удобочитаемость (рис. 2.2.3.3). Сочетание текстового материала с выбранной шрифтовой гарнитурой не оказывает негативного воздействия на глаза учащихся при длительном чтении (рис. 2.2.3.4). Для выделения информации в тексте применяется гарнитура Noteworthy с кеглем 17 пт, что улучшает восприятие и ориентирование в представленной информации (рис. 2.2.3.5).

Графические элементы были обработаны в растровых графических редакторах Adobe Photoshop и Procreate. Все изображения уникальны, созданы специально для учебного пособия по «Основам изобразительного искусства» и не нарушают авторских прав. Иллюстративное наполнение учебного пособия переведено в систему СМҮК и подготовлено для печати в типографиях.

При верстке макетов страниц были учтены необходимые выпуски на обрез, которые составляют по 5 мм с каждой стороны листа. Компонировка иллюстраций выполнена таким образом, чтобы при фальцовке страниц в изображениях не обрезались важные элементы, которые могут испортить общую композицию рисунка и листа в целом, а также не оставалось

просветов между краем листа и границей элементов, скомпонованных в край листа. В процессе проектирования постраничных макетов книжного блока была проведена большая поисковая работа по компоновке элементов и вариативности модульных сеток с учетом общих приемов оформления страниц, которое в итоге обеспечило единство оформления всех компонентов книжного блока (рис. 2.2.3.7).

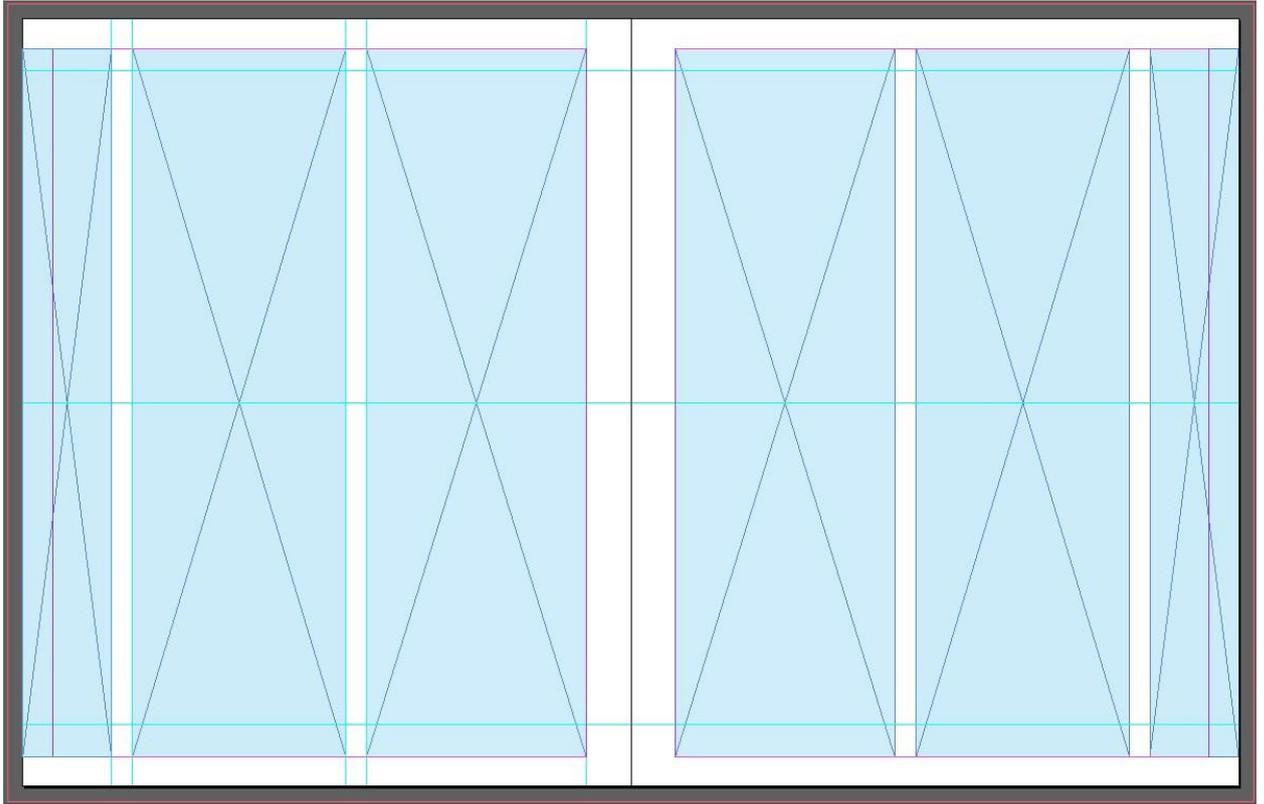

Рис. 2.2.3.1. Трехколоночная модульная сетка на примере разворота страниц

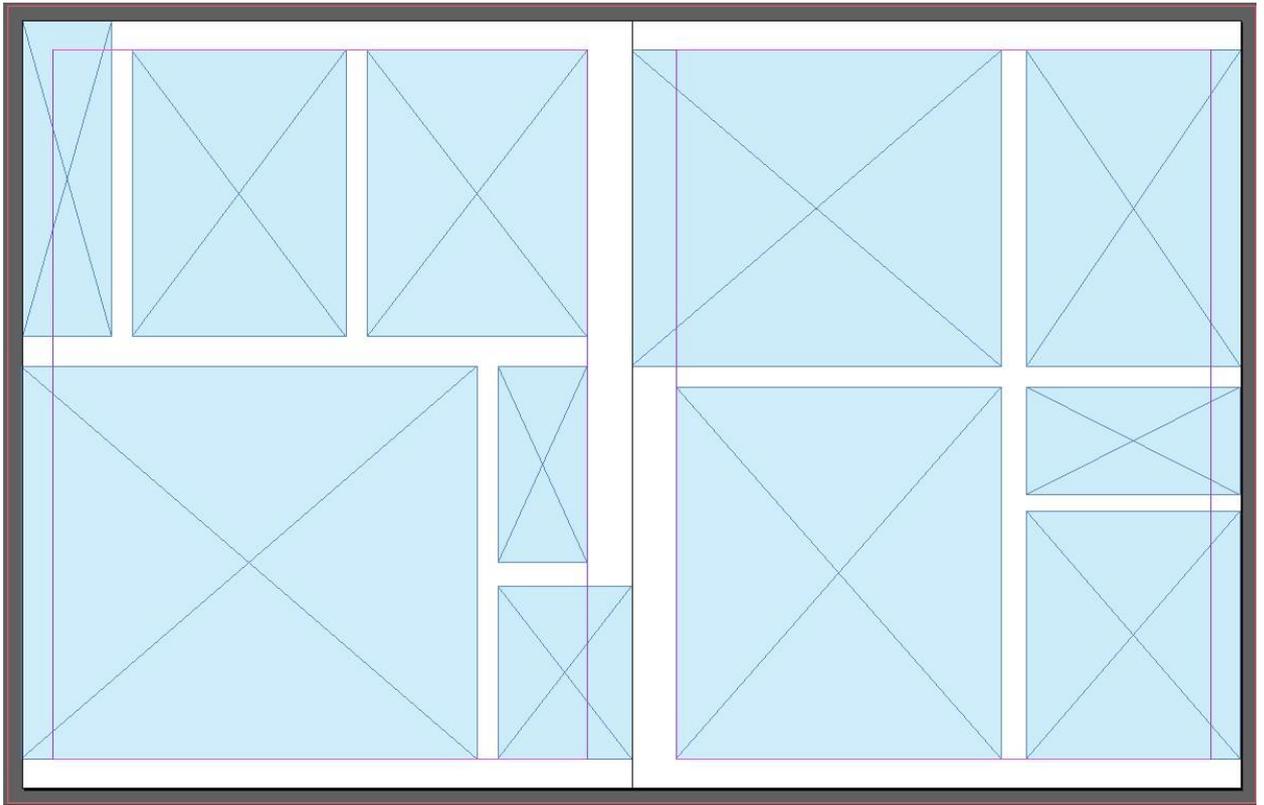

Рис. 2.2.3.2.а. Варианты спроектированных постраничных модульных сеток для разворота, созданных на основе трехколоночной сетки.

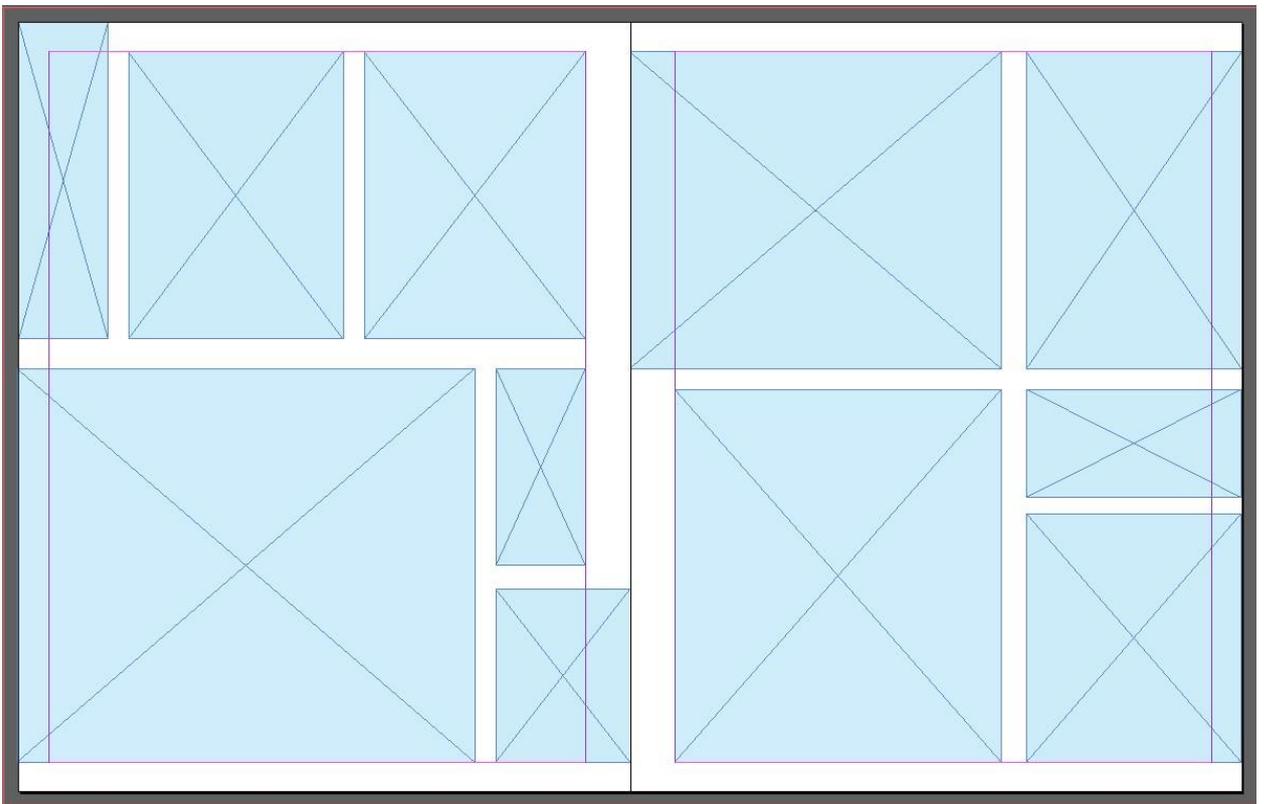

Рис. 2.2.3.2.б. Варианты спроектированных постраничных модульных сеток для разворота, созданных на основе трехколоночной сетки.

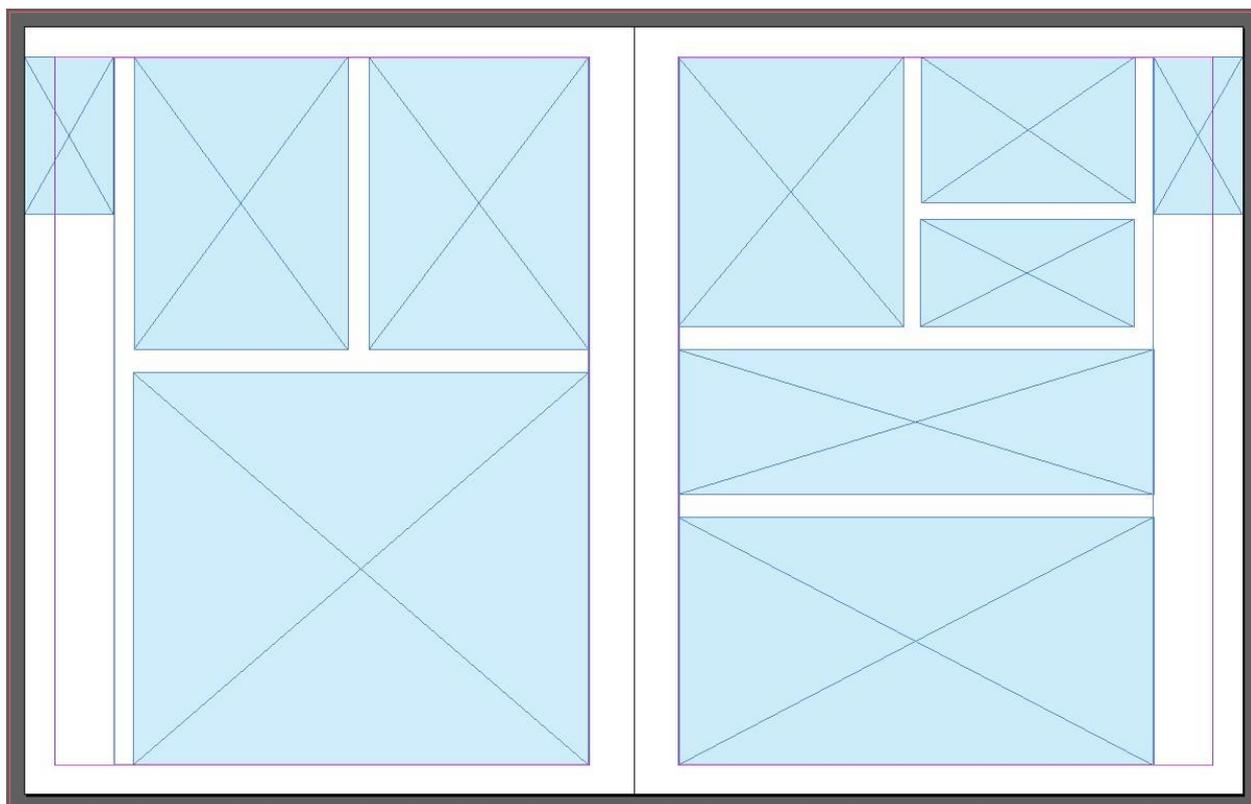

Рис. 2.2.3.2.в. Варианты спроектированных модульных сеток для разворотов блоков заданий.

Bradley hand

1234567890

АБВГДЕЁЖЗИКЛМНОПРСТУФХЦЧШЩЪЫЬЭЮЯ

абвгдеёжзиклмнопрстуфхцчшщъыьэюя

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

Рис. 2.2.3.3. Гарнитура Bradley Hand,
используемая для оформления заголовков разделов и блоков.

Noteworthy
1234567890
АБВГДЕЁЖЗИКЛМНОПРСТУФХЦЧШЩЪЫЬЭЮЯ
абвгдеёжзиклмнопрстуфхцчшщъыьэюя
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

Рис. 2.2.3.4. Гарнитура Noteworthy, используемая для выделения информации в тексте.

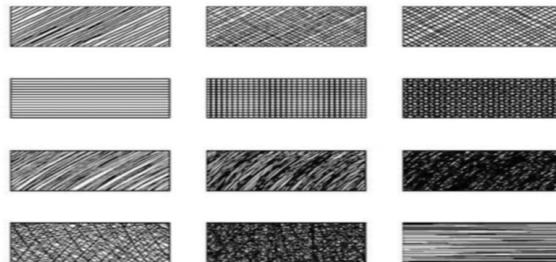
КАК ВЫБРАТЬ?

Чёрная ручка в графике—отличная альтернатива простому карандашу. Начнём с выбора инструмента. Самое важное чтобы ручка не капала, всегда писала и рисовала без явных усилий.

Есть два вида ручек—**шариковая** и **гелевая**

Если выбирать между ними, то предпочтительней будет вторая, так как именно гелевой ручкой можно добиться объёмного, живого штриха.

Другой вариант это **лайнер** или **рапидограф**. Если гелевая ручка может по каким-то причинам не писать, то лайнер пишет всегда и везде. Лайнер практически не пачкается, ложится мягко и без лишних усилий.

Виды штриховок ручкой

Чтобы сделать наметки будущего рисунка, можно использовать **точки**. Если рисунок будет тонироваться, то точки сольются с основным пейзажем и не будут бросаться в глаза. Но, конечно же, для наброска можно взять и обычный **простой карандаш**.

10

Меркулов С.

11

Рис. 2.2.3.7.б. Вариант верстки и оформления разворота 10 и 11 страниц учебного пособия.

Цветовой круг

Колористика—наука о цвете, даёт знания по использованию цвета на основе цветового круга.

Что такое **цветовой круг**? Это система координат, придуманная учеными, изучающими цвет как явление. Благодаря цветовому кругу можно подобрать наиболее гармоничные **цветовые сочетания**.

Цветовые сочетания бывают тёмными и светлыми, родственными и контрастными, а также нюансными.

Нюансами называются едва заметные изменения, а **контрастами**—резко выраженные различия.

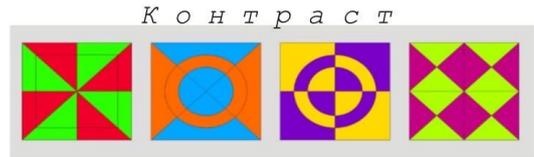
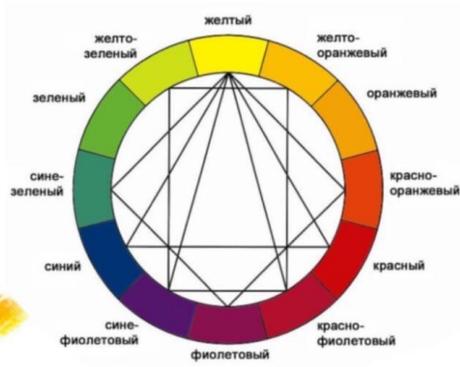

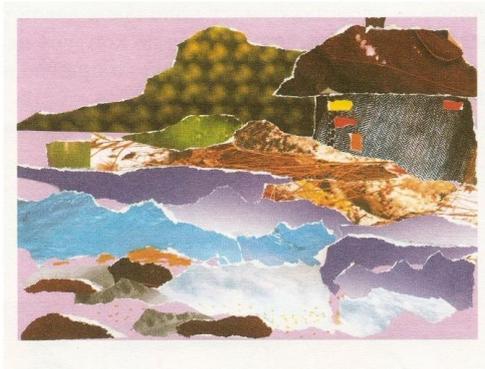
Рис. 2.2.3.7.в. Вариант верстки и оформления разворота 19 и 20 страниц учебного пособия.

Что такое аппликация?

Аппликация—способ получения изображения; техника декоративно-прикладного искусства, это вырезание фигурок, узоров или целых картин из различных материалов.

Аппликация классифицируется:
по **видам** (объемная и плоская);
по **цвету** (одноцветная и многоцветная);
по **тематике** (сюжетная и декоративная)

38

Аппликация может быть выполнена из **различных материалов**, таких как ткань, бумага, картон, газеты, войлок, мех, пластилин и фетр. Этот вид искусства развивает сенсорное восприятие и воображение.

39

Рис. 2.2.3.7.г. Вариант верстки и оформления разворота 38 и 39 страниц учебного пособия.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Создание учебного пособия по предмету «Основы изобразительного искусства» для детей, учащихся в изостудии при гимназии №99, выполнено в соответствии с технологией разработки дизайна книжных изданий.

В процессе проектирования художественно-творческого проекта были выполнены следующие проектные задачи:

- Изучено более 30 источников научной литературы по полиграфии и дизайну книжных пособий, типографике и цвету, а также проведен анализ государственных стандартов в области издательского дела.
- Изучены и проанализированы современные аналоги художественно-творческих пособий разного уровня
- На основе анализа проектной ситуации и портрета потребителя была сформулирована проектная концепция, на основе которой решались проектные задачи.
- В соответствии с концепцией были разработаны макет обложки учебного пособия, форзаца, оформление титульного листа, содержания, шмуцтитулов. Для решения оформления страниц книжного блока были разработаны макеты полиграфических сеток с гармонично сочетающейся компоновкой элементов.
- Для подготовки макета печати была выполнена тщательная постраничная верстка элементов книжного блока, учтены требования и специфика верстки книжных изданий. Издание прошло полную допечатную подготовку, в которой были выполнены и учтены требования типографии к макетам изданий.

Сочетание всех формальных решений оформления создают единство содержания книжного издания, которое в полной мере соответствует современным направлениям дизайна в области издательского дела и является

привлекательным для целевой аудитории. В ходе процесса работы над учебным пособием удалось создать уникальное графическое и формальное решение оформления. Разработанное учебное пособие имеет прикладной характер, позволяющий использовать его в процессе обучения на аудиторных занятиях по дисциплине «Основы изобразительного искусства» направления «Изобразительное искусство», а также для самообразования.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

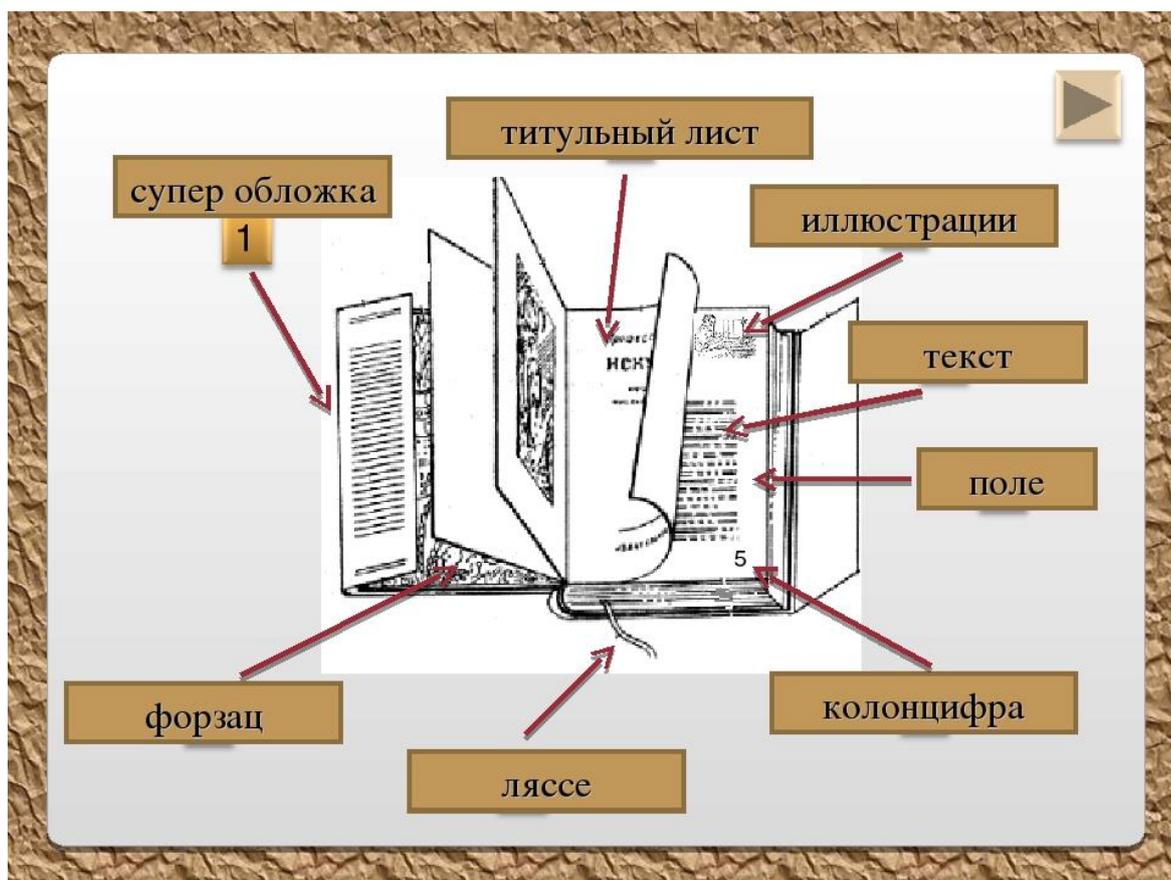
1. Айриг, С., Айриг, Э. Подготовка цифровых изображений для печати - ООО Попурри, 1997. [Текст] / Айриг. С., Айриг. Э. - 192 с.
2. Аранова, С.В. Изобразительное искусство, 1 класс: учебник. - М: Дрофа, 2014. [Текст] / Аранова С. В. - 96 с.
3. Буймистру, Т.А. Колористика: цвет – ключ к красоте и гармонии. - М: Ниола-Пресс, 2013. [Текст] / Буймистру Т. А. - 236 с.
4. Гарри, Филд. Фундаментальный справочник по цвету в полиграфии: учеб. пособие для вузов. [Текст] / Гарри Филд - М.: ЦАПТ, 2007. - 376 с.
5. Гедеванишвили, А. Краткое пособие для инженеров препресс и дизайнеров. [Текст] / Гедеванишвили А. - М: МГУП, 2006. - 72 с.
6. Гиленсон, П.Г. Справочник художественного и технического редакторов. [Текст] / Гиленсон П. Г. - М: М.Книга, 1988. - 37 с.
7. Голубева, О. Л. Основы композиции. Учеб. пособие. 2-е издание. [Текст] / Голубева О. Л. - М.: Искусство, 2004. - 120 с.
8. Голубева, О. Л. Основы композиции. Учеб. пособие. 2-е издание. [Текст] / Голубева О. Л. - М.: Искусство, 2004. - 120 с.
9. Гордон, Ю. Книга про буквы от Аа до Яя. [Текст] / Гордон Ю. - М.: Издательство Студии Артемия Лебедева, 2006. - 384 с.
10. ГОСТ 5773—90. Издания книжные и журнальные. Форматы.
11. ГОСТ Р 7.0.4. – 2006. Издания. Выходные сведения.
12. ГОСТ 7.60–2003. Издания. Основные виды. Термины и определения.
13. Иванова, Т. Допечатная подготовка. Учебный курс. [Текст] / Иванова Т. - СПб: Питер, 2004. - 304 с.
14. Кондратьева, И.Н. Книжная верстка: Практическое руководство. 2-е издание, перераб. [Текст] / Кондратьева И. Н. - СПб.: Невский Диалект; БХВ-Петербург, 2005. - 320 с.

15. Кузнецов, Ю.В. Основы подготовки иллюстраций к печати. Растрирование. [Текст] / Кузнецов Ю. В. - М: МГУП «Мир книги», 1998. - 189 с.
16. Лаптев, В.В. Модульные сетки. Проектирование многополосных изданий. [Текст] / Лаптев В. В. - М: РИП-холдинг, 2007. - 204 с.
17. Мильчин, А.Э. Издательский словарь-справочник. Изд. 2-е, испр. и доп. [Текст] / Мильчин А. Э. - М.: ОЛМА-ПРЕСС, 2006. - 560 с.
18. Немешаева, Е. А. художества без кисточки. [Текст] / Немешаева Е. А. - М: Феникс, 2014. - 62 с.
19. Николаев, Д.Г., Ольшевская А.В., Штенников Д.Г. Современные технологии компьютерной верстки. [Текст] / Николаев Д. Г. - СПб: СПбГУ ИТМО, 2010. - 132 с.
20. О'Квин, Д. Допечатная подготовка. Руководство дизайнера. [Текст] / Квин Д. - М: Изд-во Вильямс, 2001. - 591 с.
21. ОСТ 29.127-2002. Издания книжные и журнальные для детей и подростков
22. Победин, В.А. Знаки в графическом дизайне. [Текст] / Победин В. А.- Харьков: Веста; Ранок, 2001. - 96 с.
23. СанПиН 2.4.7.960-00. Гигиенические требования к изданиям книжным и журнальным для детей и подростков. Санитарные правила и нормы.
24. Седдон, Т. Сетки. Креативные решения для графических дизайнеров. [Текст] / Седдон. Т. - М.: РИП-холдинг, 2009. - 224 с.
25. Сокольникова, Н.М. Изобразительное искусство, 4 класс: учебник. [Текст] / Сокольникова Н. М. - М: АСТ, 2015. - 144с.
26. Триггс, Тил. Школа искусств: учебн. Пособие. [Текст] / Триггс Тил - М: Манн, Иванов и Фербер, 2016. - 96с.
27. Уэйншенк, С. 100 главных принципов дизайна. [Текст] / Уэйшенк С. - СПб: Питер, 2012. - 272 с.

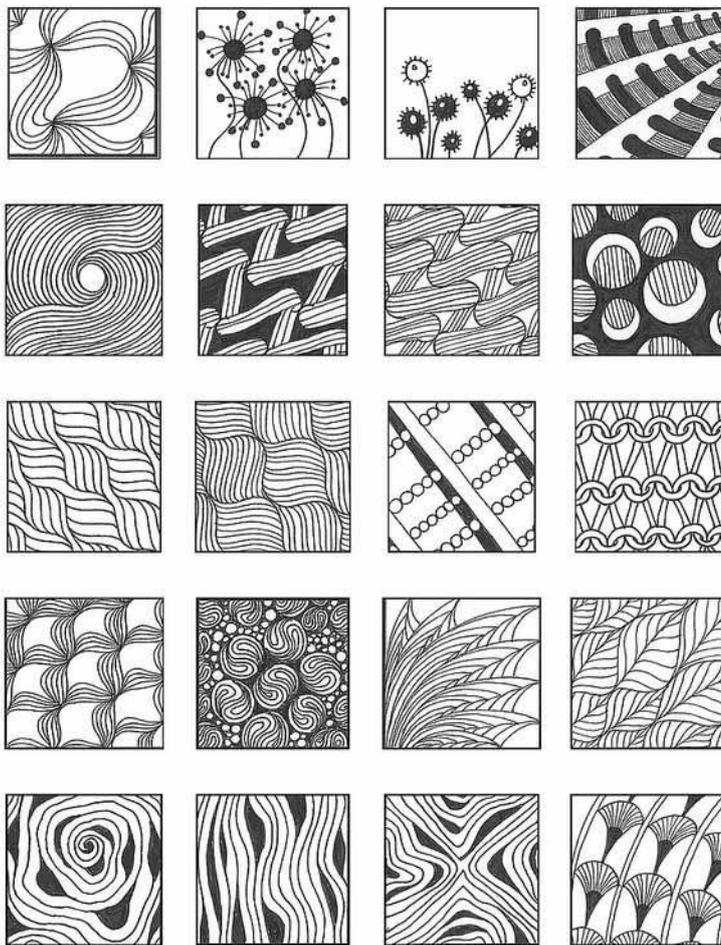
28. Филд, Г. Фундаментальный справочник по цвету в полиграфии: учеб. пособие для вузов. [Текст] / Филд Г. - М.: ЦАПТ, 2007. - 376 с.
29. Хембри, Р. Самый полный справочник. Графический дизайн. [Текст] / Хембри Р. - М.: АСТ: Астрель, 2008. - 192 с.
30. Чихольд, Я. Новая типографика. Руководство для современного дизайнера. [Текст] / Чихольд Я. - М: Изд-во Студии Артемия Лебедева, 2011. - 244 с.
31. Чихольд, Я. Облик книги. Избранные статьи о книжном оформлении и типографике. [Текст] / Чихольд Я. - М: Изд-во Студии Артемия Лебедева, 2009. - 228 с.
32. Шпикерман, Э. О шрифте. [Текст] / Шпикерман Э. - М.: ПатаТайп, 2005. - 194 с.

ПРИЛОЖЕНИЕ

Приложение 1.

Основные элементы книги.

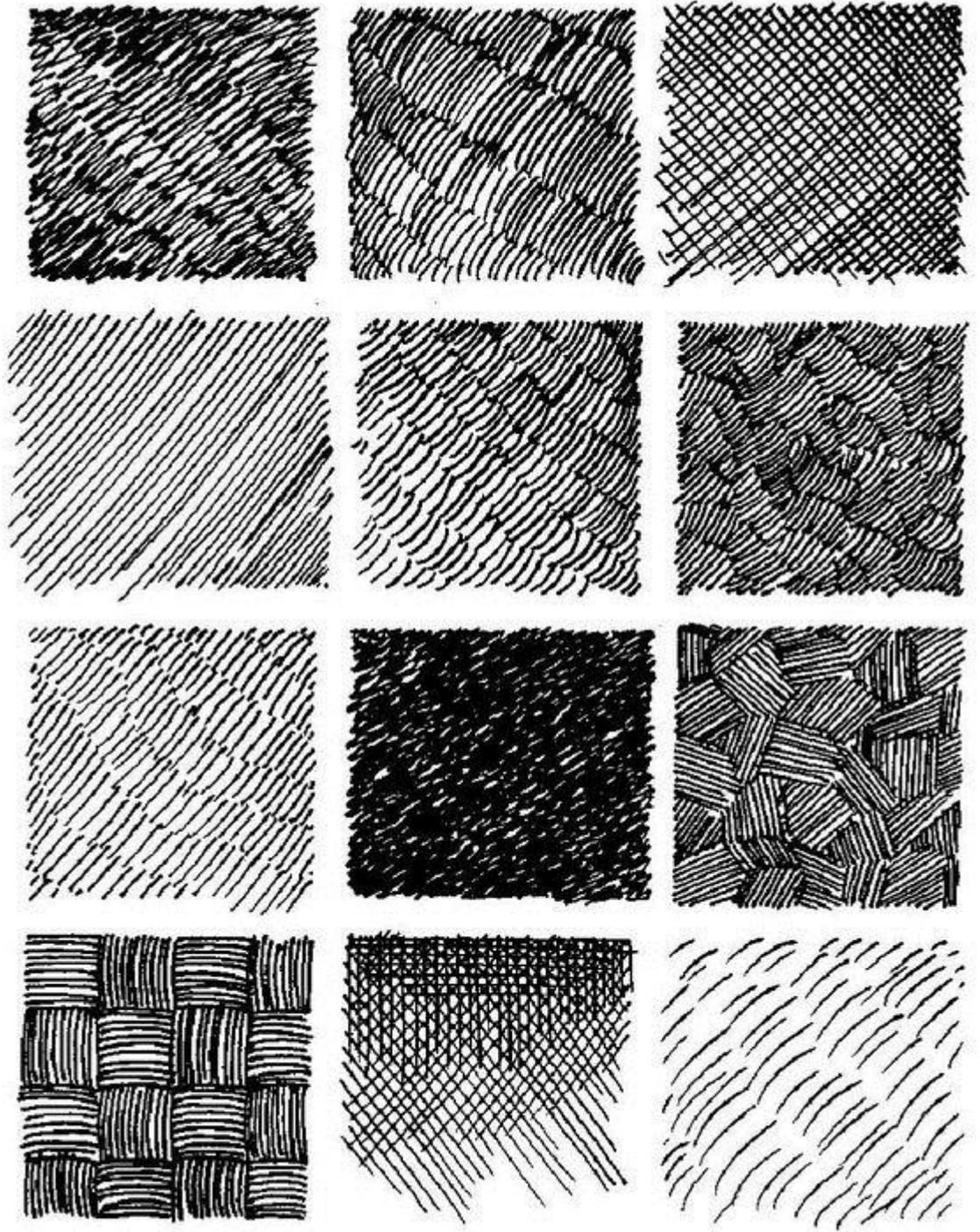

Fig. 14

Эскизный поиск элементов для раздела «Графика».

Эскизный поиск для раздела «Работа с цветом»